ILUMINACIÓN DE RETRATO EN ESTUDIO

Efraím Sánchez-Gil Morente

SOBRE EL AUTOR

No hace ni un año que conocí a Efraím, y de las cosas que más me impresionaron de él cuando lo vi trabajar fueron su tesón inacabable, su fuerza y la pasión por su trabajo.

Cada instantánea, cada imagen que es capaz de congelar lleva un pedazo de su talento; y sin temor a que se le agote, consigue en la foto siguiente, ofrecernos otro momento de incalculable belleza estética. Para él no hay foto imposible,ni situación difícil; y da igual que seas un entendido como que seas un mero espectador de su obra... siempre sacará una fotografía que pueda conmoverte hasta las entrañas.

Maneja la luz como los maestros y muestra con su trabajo aquello que el ser humano se empeña siempre en ocultar, “su alma”. Incluso, los objetos bajo su cámara parece que cobraran vida, através de una amalgama de brillos y colores que nos transportan a la más pura fantasía.

No sólo es un profesional sino un apasionado, y en éste como en todas las artes eso es esencial.

No nos prives nunca de verte trabajar.

Tu compañera

INTRODUCCIÓN

Lo sé, existen infinidad de libros que hablan de iluminación de estudio a la hora de realizar retratos, pero en todos los que han caido en mis manos tienen una carencia, “no hablan mi idioma”. Y con esto no me refiero solo al hecho de que muchos de ellos estén escritos en inglés, sino, que incluso los que están en castellano, no hay quien los entienda.

El principal problema con el que me he encontrado a la hora de leer estos libros es que son “demasiado técnicos” y otro gran “problema”, tienen demasiado texto.

Seamos sinceros, a pocos les gusta leer, pero si os comprais un libro para aprender una técnica determinada y además están saturados con texto, lo que logras es que ese libro pase a ser parte del mobiliario de la casa en el mejor de los casos. En otros, termina vendiéndose de segunda mano o regalándose a otra persona (que además quedas muy bien y encima te dices a ti mismo: “me quité el muerto de encima”).

Ahora te preguntás, ¿y por qué este libro va a ser diferente a los otros? Pues sencillamente porque lo es. Porque he sufrido en mis carnes lo que acabo de describirte (y eso que a mí me encanta leer). Así pues, he decido crear un libro más ameno, práctico y divertido incluso, que enseñe la “difícil” tarea de manejarse bien con las luces en un estudio a la hora de realizar retratos.

En este libro encontrarás texto, desde luego, pero entiendo que es lo mínimo que uno debe leer para poder comprender los conceptos básicos y obtener unos buenos resultados.

Estos esquemas son válidos para fotos de moda, publicidad, retrato artístico o clásico.

Lo más importante de este libro es que aprenderás a usar todos los elementos básicos con los que se suele trabajar en un estudio fotográfico, a observar la luz, medirla y conseguir unos resultados que hasta ahora, ni te habías planteado.

Espero que te guste, disfrutes de él y sobre todo, lo pongas en práctica.

EL EQUIPO DEL ESTUDIO

Este libro está orientado para aquellas personas que usen cámaras réflex digitales, comúnmente llamadas DSLR (Digital single-lens réflex).

OBJETIVOS

Los objetivos son una las partes más importantes de una cámara fotográfica, ya que gracias a ellos, obtendrás imágenes de mayor o menor calidad dependiendo del tipo que usemos.

Para un mismo objetivo existen diferentes calidades, quiero decir con esto, que un SIGMA 70-300mm F4-5,6 DG APO Macro no ofrece la misma calidad que un CANON EF 70-200mm f/2.8L IS USM. No solo entra en juego el diafragma, ya que uno es más luminoso que otro, también la calidad de las lentes, el tipo de lentes y el número de las mismas que lleva internas. Cuantas más lentes y de buena calidad tenga un objetivo, mejor será dicho objetivo y desde luego más caro.

Con un buen objetivo, obtendrás unas fotografías más nitidas, sin aberraciones cromáticas y otros muchos factores a tener en cuenta a la hora de realizar tus fotos. Pero comprobareis que no hace falta gastarse un dineral para lograr unos buenos resultados.

Vamos a repasar un poco los tipos de lentes que puedes encontrarte en el mercado. Se diferencian por su distancia focal y ángulo de visión:

Ojos de pez

Estos objetivos son los de mayor ángulo de visión, abarcando desde los 180º o más. Su distancia focal suele estar entre los 6mm y 16mm. Estos objetivos deforman muchísimo la imagen, perdiendo las líneas rectas y creando ese efecto esférico al que estamos acostumbrados los que tenemos mirillas en las puertas de casa. En pocas palabras, la imagen se “abomba”. Se utiliza para distorsionar la realidad y crear efectos gracias a ese abombamiento. Ahora bien, si piensas hacer fotos de book para un modelo, “olvidate” este objetivo en casa, te harás un favor.

(Objetivo: 12mm)

Gran angulares

Estos suelen ser los objetivos con distancia focal entre los 18mm y 35mm y abarcan desde los 180º a los 63º.
Estos objetivos también deforman la imagen pero solo si lo que deseas fotografiar se encuentra muy cerca del mismo. Por lo general, este tipo de objetivos se suelen utilizar para fotografiar paisajes, arquitectura e interiorismo, aunque mucha gente los usa también para todo tipo de reportajes.

Tienen una gran profundidad de campo, por lo que practicamente todo sale nítido. Una gran ventaja es que los hay muy luminosos, esto es, con diafragmas muy bajos, por debajo del f3.5.

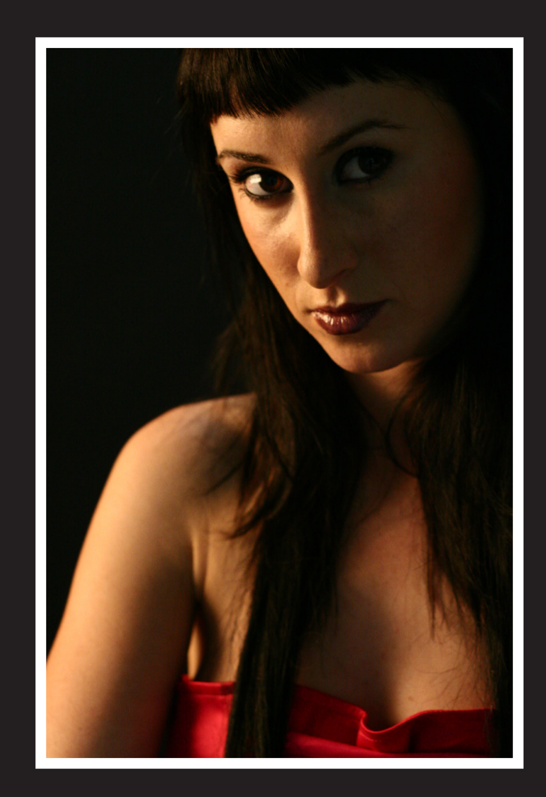

(Objetivo: 24mm)

Objetivo normal

Su distancia focal es la de 50mm y tienen un ángulo de visión muy parecido al del ojo humano, 45º.
No distorsionan líneas y los hay con diafragmas de hasta f1.4, lo que te permite realizar fotos en casos extremos de luminosidad. Yo por ejemplo dispongo de uno f1.8 y he realizados fotos con la luz de una vela.

Son muy versátiles para realizar todo tipo de fotografías, en mi caso, lo uso bastante para realizar retratos, pero se pueden utilizar para lo que quieras.

(50mm)

Teleobjetivos

En estos objetivos su distancia focal está entre los 70mm en adelante y su ángulo de visión es desde los 30º hacia abajo.

Estos objetivos se utilizan para realizar fotos a de cosas distantes y verla como si las tuvieras al lado. Imaginaos un catalejo de un barco o un telescopio, el efecto es el mismo, acercar las cosas.

Hay que tener cuidado a la hora de usarlos, ya que comprimen mucho la imagen creando a veces efectos muy raros. Es como si desaparecieran los planos. Acuérdate cuando en el colegio te explicaron aquello de primer plano, segundo plano, tercer plano, etc. Si tienes en el primer plano una persona, en el segundo un coche y en el tercero una casa, con este objetivo a cierta distancia, obtendríamos una imagen muy rara y artificial. Pero haciendo uso del diafragma y la profundidad de campo, logramos el famoso efecto (bokeh) que es tener nuestro plano principal enfocado (nítido) y los demás planos desenfocados, tanto por delante como por detrás del plano principal.

Se usa muchísimo en retratos, fauna y deportes.

Las focales que se suelen usar para retratos son desde los 70mm hasta los 135mm.

Los hay muy luminosos, como los que usan los reporteros deportivos o incluso los paparazzi, pero son muy caros y pesan muchísimo.

Objetivos macro

Estos objetivos se suelen usar para fotografiar de muy cerca, sin llegar a ser un microscopio, claro está.
Suelen tener una distancia mínima para poder enfocar y varía según el objetivo. Los hay que enfocan hasta a 1cm del objetivo, con lo que podemos realizar fotos a cosas realmente pequeñas. Se usan muchísimo para fotografiar naturaleza, en su mayoría bichos (arañas, abejas, avispas, flores, etc). En el caso de retratos, para tomar detalles que no son retratos, pero si parte de ellos, como los ojos, bisutería que lleva puesta nuestro modelo, manos, dedos, uñas, etc.

Objetivos zoom

Estos objetivos suelen ser los que tienen distancias focales variables, como un 70-200mm, 24-70mm, 18-55mm. Son muy versátiles porque te evitan tener que estar cambiando de objetivo continuamente dependiendo de lo que queramos hacer, los hay con diferentes calidades de óptica haciéndolos muy luminosos o medianamente luminosos.

En esta gama encontramos todo tipo de objetivos de los que hemos hablado con anterioridad, es decir, los hay ojos de pez (12-24mm), angulares (17-35mm), teleobjetivos (70-200), etc.

Objetivos de focal fija

Por lo general son los mejores en cuanto a calidad se refiere, pero tienen el inconveniente de que son fijos, es decir, si pones un 100mm para hacer un retrato y luego quieres hacer un paisaje, tienes que cambiarlo por un angular. Y para los que no tienen autolimpieza del sensor, suele ser un trauma cambiar de objetivos sin que se manche el mismo.

Lo realmente bueno de estos objetivos es que tienen en su gran mayoría una excelente calidad de imagen y con unos diafragmas tan buenos como f1.4, f1.8, f2, f2.8.

* Un factor importante en esto de los objetivos es el factor de multiplicación de la cámara. Los objetivos y funcionalidades que he comentado hasta ahora son para una cámara de 35mm (Full-Frame). Hay que tener en cuenta que no todas las reflex digitales son FF y que tienen lo que llaman Factor de Multiplicación, que es

un número por el cual multiplicar a la distancia focal de nuestro objetivo, es decir, una Canon 20D, por ejemplo, tiene un FM de x1.6, luego si ponemos un objetivo 50mm de focal fija, lo debemos multiplicar por 1.6 y obtendremos la focal real, 80mm. Luego para tener un angular en una 20D, debemos usar objetivos por debajo de ese 50mm. Por ejemplo, el 19-35mm de Cosina, se convertiría en un 30-56mm.

Uso de los objetivos

Los objetivos que más juego dan en estudio son los “teles cortos”, bien de tipo zoom o fijos. Es interesante que sean focales desde los 50mm hasta los 200mm, con ese rango podemos hacer prácticamente de todo. En algunos casos, se suele usar angulares para crear efectos o sencillamente para hacer planos completos cuando tenemos problemas de espacio en el estudio. Podemos usar el 35mm o 50mm si no nos cabe en el encuadre el modelo, aunque corremos el riesgo de que nos entre en la foto elementos que no deseamos, como las patas de los trípodes, el techo, los extremos de los fondos de cartulina o tela, etc.

Si lo que te interesa son los planos medios y primeros planos, lo ideal es manejarse entre los 70mm y 200mm. La apertura de diafragma de dichos objetivos, no es importante, pues usaremos casi siempre f8 o inferior, sin llegar a un f2.8 porque no es necesario para realizar fotos convencionales y usando flashes de estudio. Si necesitaras jugar con la profundidad de campo, puedes bajar a un f2.8 si tu objetivo tiene esta capacidad y además, necesitaremos menos potencia de luz para este tipo de fotos, pero ya sabes que te la juegas con el enfoque, pues con teles y a f2.8, la profundidad de campo es tan corta, puede que enfoques a los ojos y dejar la nariz desenfocada, por ejemplo. Mi consejo es usar f8 o f11 como mucho, para no sacar mucho detalle de la piel y no estar luego trabajando mucho con el Photoshop para “limpiar” la piel de detalles, como poros, pelillos y esas cosas. Además, si no sacas mucho detalle en la piel del modelo, te lo agradecerá, no te quepa duda. Muchos actores famosos, antes de la tecnología digital, a la hora de hacerse fotos, usaban filtros para suavizar la piel, bien filtros de lentes o incluso medias de mujer delante del objetivo.

ACCESORIOS

Los accesorios de la cámara de estudio son:

Parasol: Se utiliza para evitar que la luz incida directamente sobre el objetivo y nos haga efectos “flare” en la foto. Que es esa especie de reflejo de luz horrorosa que provoca que tires la foto a la papelera de reciclaje.

Filtros: Son elementos muy creativos, aunque, si no se domina bien su utilización, pueden dar sorpresas desagradables y volveremos a usar la papelera.
Los filtros más recomendables son los difusores, que suavizan la imagen y dan a la piel un tono uniforme muy agradable. Recuerda que deberás enfocar al lagrimal de los ojos del modelo cuando utilices difusor. También puedes hacer uso de los filtros en post-producción, con el ordenador, que es lo más cómodo y lo recomendable si haces foto digital.

FLASHES DE ESTUDIO

Lo realmente interesante del uso de los flashes de estudio, es que eres tu quien crea y controla la luz. Además, al no ser una fuente de luz contínua, no genera mucho calor, de modo que la modelo está más cómoda, se retoca menos el maquillaje y además no da problemas de tonalidad en la fotografía porque reproduce los colores reales, al estar equilibrada a la misma temperatura de color que la luz del día.

Hasta hace poco, el uso de flashes de estudio era un recurso caro, pero en la actualidad, puedes conseguir un equipo compuesto de dos flashes, con paraguas, caja de luz, trípodes y bolsa de transporte por menos de 400€.

Una cosa fundamental para el trabajo en estudio es el uso del reflector. Pueden ser de muchos tipos:

Reflector 4 en 1 (negro, blanco, plata, oro)
Cartón blanco/negro/plata/oro
Poliestireno pintado de blanco/negro/plata/oro

Los reflectores suelen usarse para rellenar luz o suavizar sombras en zonas determinadas cuando realizamos la toma.

Puede que te preguntes eso de ¿y cuántos flashes debo usar en la sesión?. Pues depende de tu ingenio, de tu bolsillo y sobre todo de lo que quieras realizar. En principio lo ideal son dos, pero tres no vienen nada mal a la hora de jugar con la luz en el fondo. De todos modos, según vayas experimentando y por tanto aprendiendo, lograrás "tu propia luz" para cierto tipo de fotos. Yo por ejemplo, siempre uso dos flashes y un reflector.

No voy a detallar los tipos de flashes, complementos, accesorios y todo ese infierno de cacharros que seguramente no llegarás a usar jamás. Lo ideal en un equipo de iluminación para empezar, es:

- una caja de luz (softbox)
- un paraguas blanco
- flashes de entre 150w y 500w

El tema de la potencia de los flashes es muy sencillo, si el espacio del que dispones para hacer las fotos es grande y por tanto puedes poner los flashes a gran distancia del modelo (a partir de 2 metros), entonces necesitas mucha potencia, si no es el caso, pues menos potencia.

A la hora de realizar la sesión, debemos asegurarnos de tener los siguientes elementos:

- Flashes, luces de modelado de repuesto y fusibles para los flashes
- Ventana de luz, paraguas, snoot (cono) y reflector
- Fotómetro / flashímetro
- Tarjetas de memoria
- Baterías de repuesto de la cámara
- Kit de limpieza del sensor (para las cámaras que no son autolimpiables)
- Objetivos que vayamos a utilizar según el tipo de foto que tengamos pensada
- Música de ambiente para relajarse mientras se trabaja
- Algo de beber y picar para cuando hagamos algunas pausas durante la sesión si ésta va a ser larga

Forma de trabajo

Debemos elegir el formato de fichero con el que vamos a trabajar, jpg alta calidad o RAW, recomendable.
El nombre de fichero, ponerlo a ser posible continuo, porque si no, a la hora de cambiar de tarjeta, el contador siempre comienza desde cero y cuando vayáis a volcar las fotos en vuestro ordenador, correréis el riesgo de pisar fotos por tener el mismo nombre de fichero.
Aconsejo tener un portátil para ir descargando las fotos e incluso mostrar algunas al modelo de vez en cuando, para ganarnos su complicidad y buscar entre ambos "la foto" que estáis buscando.
Procurar tener una conversación abierta y constante con el modelo. El modelo no es un maniquí, que no os de miedo y/o vergüenza, hablar con él, pedirle posiciones, miradas, hay que lograr su confianza y crear un vínculo de complicidad, que gracias a él, lograrás mejores fotos.
Usar un disparador por radio o infrarrojo con los flashes, en vez del cable de sincronización, ya que de este modo, ganas en movilidad dentro del estudio y evitas la posibilidad de tener un "accidente" clásico, tirar los flashes al suelo porque te enganchaste con el cable.
Imprescindible el uso del fotómetro, de modo que midamos la luz perfectamente y luego no nos encontremos con sorpresas en los resultados finales.

Diferentes fondos

Para realizar fotos con el fondo blanco, lo ideal es usar un mínimo de dos flashes, de modo que uno ilumine el fondo y otro ilumine al modelo. Si fuera necesario crear efectos en el modelo, podemos usar un simple reflector.

Para realizar fotos con el fondo gris, tenemos varias opciones, poner un fondo gris e iluminar de forma tenue el fondo para no quemarlo o si no disponemos de un

fondo gris, crearlo. La forma de crearlo es separar al modelo del fondo blanco y no usar un flash para el fondo, de modo que al no llegar luz al fondo blanco, este quedaría en una tonalidad gris. Aunque también podemos poner un fondo negro e iluminarlo con un flash para lograr el gris.

Para realizar fotos con el fondo negro, volvemos a tener dos opciones. Usar un fondo negro y procurar que no llegue luz al fondo para evitar que salga gris o separar mucho al modelo del fondo blanco e igualmente, evitar que llegue luz al fondo.

Modelo – luces

Variando la distancia entre los flashes y el modelo, lograremos diversas situaciones, como no tener que usar mucha potencia en los flashes, variando así los diafragmas a usar, y ganamos o perdemos espacio a la hora de encuadrar al modelo a la hora de realizar la foto. Lógicamente si los flashes están muy cerca, no podemos usar planos muy abiertos porque se colarían en la foto los flashes, el techo y lo que no te imaginas. Además, si usamos distancias amplias entre flash y modelo, aparte de tener que subir la potencia de los flashes y abrir el ángulo de iluminación del mismo, ganamos espacio de movimiento para trabajar.

Modelo – reflector

Es casi lo mismo que el anterior pero teniendo en cuenta, que lo que hacemos es reflejar luz, luego cuanto más cerca del modelo esté el reflector, más intensa es la luz y cuanto más lejos, menos intensa.

Planificación de una sesión de fotos

Cuando deseamos montar una sesión de fotos, es porque tenemos una idea en

mente que deseamos plasmar en foto. Debemos localizar una o varias modelos (depende de lo que queramos hacer), una persona que se haga cargo del maquillaje y si es posible una persona que se haga cargo del estilismo.

El trabajo de la persona que maquilla es fundamental para lograr las fotos que queremos. Si no tienes dicha persona o la modelo no se sabe maquillar de un modo profesional, lo mejor es posponer la sesión hasta que logres una.
Potenciará la imagen del modelo.

La persona que se encarga del estilismo, facilita mucho el resultado de nuestra foto final, ya que combinará la ropa y estilo con el maquillaje además de buscar la imagen que deseamos mostrar en nuestra foto.

En el apartado de enlaces, tienes una relación de páginas web donde localizar maquilladores/as, estilistas y modelos.

Una vez tengas localizados a los modelos, maquilladores y estilistas, lo ideal es reunirse para expresarles tu idea y dejar claro lo que deseas hacer. De ese modo para el día de la sesión, en el lapso de tiempo que ha habido entre la reunión y la sesión, han podido documentarse, conseguir ropa y mentalizarse para el tipo de foto que deseas hacer.

Además, esta reunión previa te permitirá conocer a las personas con las que vas a trabajar y saber si congeniáis o no, si tenéis puntos comunes y compartís la idea y tipo de trabajo, etc. Otro punto importante de esta reunión, es que para cuando os veías en el estudio para trabajar, ya no será un momento “frio” en el cual se presentan personas que no conoces, sino que ya existirá un ambiente más relajado y cómplice.

Trato con la persona que maquilla

Ni que decir tiene que debes ser respetuoso con dicha persona, ya que van a formar parte de tu proyecto de fotografía y ambos necesitais que las cosas salgan bien para obtener unos resultados óptimos.

Normalmente les tienes que orientar poco, ya que dependiendo del vestuario y el tipo de fotos que deseas realizar, sabrán perfectamente lo que deben hacer.

Aun así, lo ideal es que tu tengas claro lo que quieres y se lo pidas. Si el modelo viste un traje de noche, en caso de ser una mujer, puedes sugerirle a quien maquilla que pronuncie bien los labios y ojos para potenciar su rostro y mirada a la hora de mirar a la cámara.

Si por lo contrario, nuestra modelo femenina, viste de modo casual (vaqueros, ropa de calle, etc), lo ideal es pedirle una cara lavada, que es ir maquillado aparentando no estarlo.

Mi consejo, que des con una profesional, que sepa lo que hace y te dejes orientar.

Trato con la persona encargada del estilismo

Es más de lo mismo. Tú debes saber que tipo de fotos deseas, traje de noche, fiesta, casual, lencería, etc. Para lo cual, esta persona habrá traido la ropa necesaria para ello y la combinará de acuerdo a su buen criterio.

Ahora bien, si algo no te gusta, idíselo! Ten en cuenta que la sesión la diriges tu y el resultado final de las fotos es solo responsabilidad tuya.

Lo esencial para con el estilismo, es tener claro qué quieres hacer y pedírselo

a esta persona antes de realizar la sesión para que traiga la ropa adecuada. Ya mencioné antes lo de buscarse un hueco para reunirse con el modelo, etc. Ese es el momento para dejar claro qué deseas hacer y que todos tengan claro cual es su papel en el proyecto que quieres realizar.

Trato con el modelo

Sobre todo, hábla con él/ella, es importantísimo. Y luego, deja que vaya posando con absoluta libertad mientras disparas. Corrige las poses que no te convenzan y pídele todo aquello que necesites. Que mire a un lado, a otro, la posición de un brazo, mano, pie, etc. Ten en cuenta que eres tu quien maneja la sesión y quien tiene claro lo que buscas en la foto.

Puede pasar que seas muy novato y no sepas muy bien que pedir y/o hacer, no te preocupes, eso se gana con experiencia. En ese caso, deja que el modelo se mueva con libertad. Ahora bien, cuando te pregunte eso de “¿y ahora cómo me pongo?”, sigue la corriente y pide alguna otra posición distinta a las realizadas y comprobarás que luego siguen otro rato más sin pedir sugerencias, pues les aportas seguridad e ideas a la hora de realizar su trabajo.

Lo realmente importante es ganarte la confianza del modelo y lograrás unas miradas y poses increibles que os llenaran de satisfación a ambos cuando repaseis las fotos realizadas.

Píde al modelo miradas determinadas, como mirar a cámara, a un lado, a otro, arriba, abajo, con los brazos en determinada posición, con las piernas en cierta pose, en fin, lo que creas necesario para lograr eso que busques. Si no lo tienes claro, deja que se muevan con libertad.

En este aspecto notarás mucho la diferencia de trabajar con modelos con experiencia y sin ella.

Con los experimentados, apenas tendrás que decirles nada, excepto aquello especial que deseas captar.

Con los menos experimentados, tendrás que orientarlos tu o dejaros llevar ambos y tal vez lograr imágenes interesantes, nunca se sabe.

Sobre el modelo

Algo que deberías aprender a la hora de realizar fotos a modelos es tener claro que cosas potencian o degradan la imagen del modelo.

Aquí intervienen muchos factores, como luz, maquillaje, estilismo y sus facciones.

Mi consejo si eres novato, déjate orientar por la persona que maquilla y quien lleva el estilismo. Ellos serán tus mejores aliados.

Pero no te duermas en los laureles, debes aprender qué cosas les viene bien o mal a cada tipo de modelo.

Hay cosas sencillas como que si es bajita, no les hagas fotos picadas, si tiene mucha nariz, trata de disimularlo a la hora de iluminar, si es gordito/a, no uses angulares que potencien esa imagen, etc.

Se trata de detalles de sentido común. Pero insisto, tu tranquilo que la gente que colaborará contigo te echará una mano en esto.

Objetivo de la sesión

Has de tener claro para qué son las fotos, es decir, si se trata de un book, renovar tu portfolio, realizar fotos de moda y/o publicidad, etc.

Teniendo claro lo que deseas hacer, serás más productivo y podrás orientar mejor al equipo que te rodea a la hora de realizar las fotos.

Yo no dejaría nada para la improvisación, pues da imagen de ser un fotógrafo que no tiene las cosas claras y que ha montado una sesión para pasar el rato.

Ahora bien, si lo que deseas es realizar una sesión para pasar el rato y divertirte improvisando, genial! También es válido, siempre y cuando todos los demás sepan que tipo de sesión deseas realizar y no se lleven una sorpresa.

Tipos de plano

Vamos a repasar un poco los tipos de planos que puedes usar a la hora de realizar retratos. Seguro que te suenan.

Plano general

Se usa para abarca todo lo que tengamos en escena, en este caso, visualizar al modelo completamente, de pies a cabeza, con fondo y/o atrezzo incluido.

Plano medio

Se trata de un plano hasta la cintura, pudiendo encuadrar a una o varias personas. Esto es, desde la cabeza hasta la cintura.

Plano detalle

Como su propio nombre indica, se utiliza para encuadrar ciertos detalles del modelo, como las manos, pies, peinado, mirada, brazos, etc.

Plano americano

El nombre viene de las famosas películas de Western americanas, en las que los encuadres, eran desde la cabeza hasta por debajo de las rodillas, de modo que pudieran verse los cintos con las pistolas.

Primer plano

Este tipo de plano se utiliza sobre todo para destacar la mirada o pose de la cabeza, encuadrando desde la cabeza hasta los hombros.

Primerísimo primer plano

Este plano es bastante más agresivo, pero te acerca mucho al modelo y trasmite bastante intimidad y confidencialidad. Normalmente se encuadra la cabeza, desde la parte superior hasta el mentón. A mi personalmente no me gusta este encuadre, pues parece una mala foto de carnét de identidad y que has decapitado al modelo. Existen otras formas de hacer estos planos de un modo más estético, yo os muestro una.

Sobre los planos

En la jerga del cine y/o foto, se habla siempre de planos abiertos o cerrados, que se realmente lo que estás haciendo es modificar el ángulo de visión o la distancia focal.

Practica a abrir planos y cerrar planos con la modelo en una misma posición y no se te olvidará nunca más este concepto.

Una vez conocidos los tipos de plano, deberás plantearte cuáles deseas usar en tu sesión, dependiendo si usas atrezzo, varias personas, algún fondo determinado o plano, etc.

El encuadre

Cuando nos referimos a encuadrar un foto, significa que vamos a seleccionar todos los elementos que deseamos entren en la misma. Es decir, todo lo que veremos a través del visor de la cámara.

Vamos a repasar los tipos de encuadres.

HORIZONTAL

Se le suele llamar también apaisado y se usa mucho a la hora de realizar paisajes. Es el formato más común y supongo que es porque como cuando coges la cámara y miras por el visor, es el formato por defecto. Es muy fácil componer una foto usando este formato usando la regla de los tercios, simetrías, asimetrías, etc.

En retratos se usa mucho para publicidad y moda, ya que puedes componer la foto teniendo al modelo en un lado y espacio en el otro para poner los texto o el producto que se anuncia.

VERTICAL

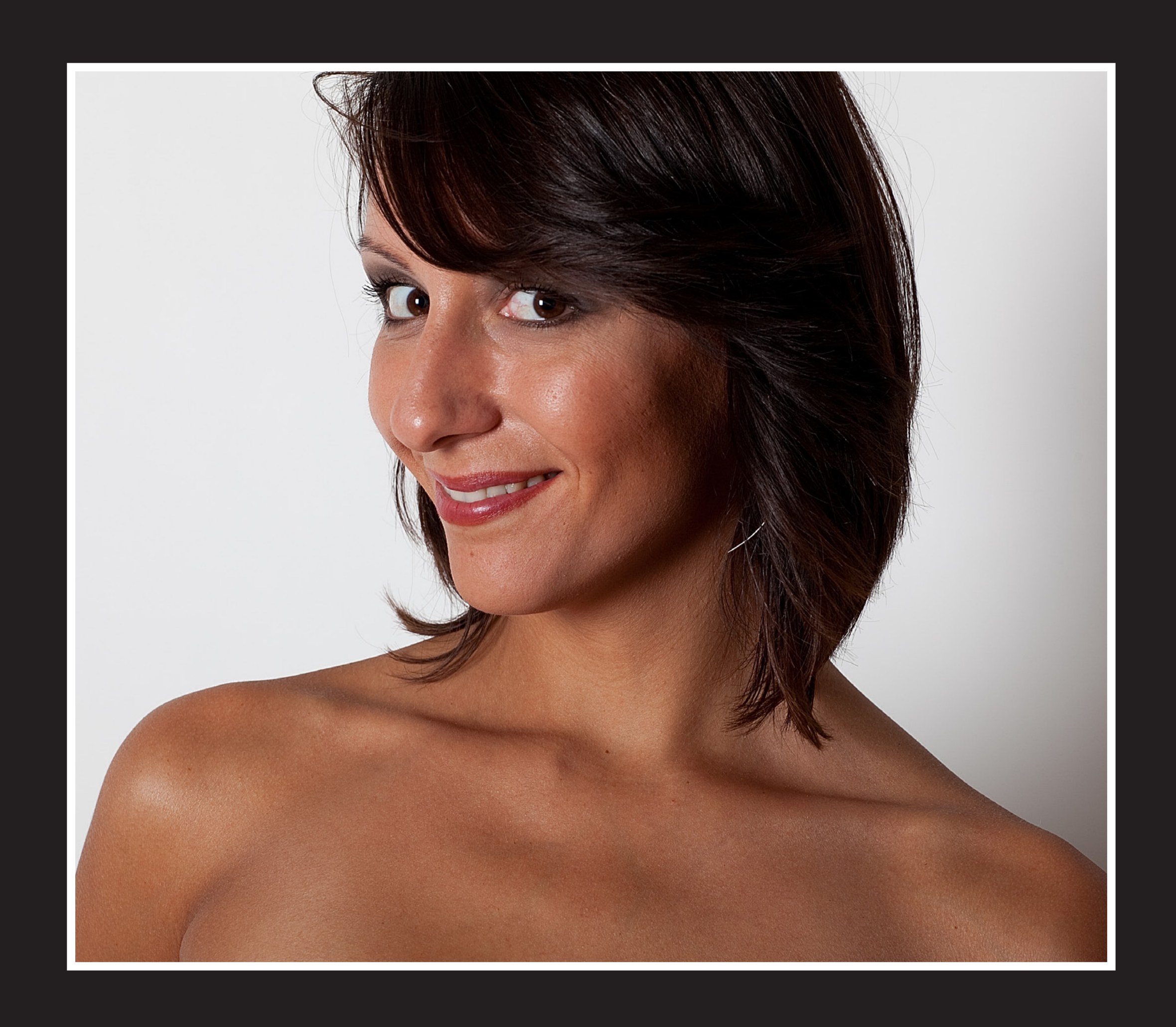
Es el formato por excelencia para los retratos. Se usa mucho también para publicidad, moda, books, prensa, libros, revistas, etc. Es posiblemente el formato más comercial.

Hay que acostumbrarse a usarlo y componer con él, pues normalmente estamos tan acostumbrados al horizontal que nos cuesta pensar y darnos cuenta que la cámara se puede girar 90º a izquierda o derecha para trabajar con ella.

CUADRADO

Este formato está en desuso desde el nacimiento de la foto digital. Viene de las cámaras de 6x6 y las famosas Polaroid. Resulta complejo componer en este formato además de que ahora, para lograr este formato, se hace a través del retoque fotográfico, recortando la foto original para lograr un formato cuadrado.

PANORÁMICO

En retrato se usa poco o nada, pero es cierto que se pueden lograr fotos muy impactantes con él. Lo normal es usarlo a la hora de realizar paisajes. Se pueden conseguir de varios modos, tales como, haciendo varias fotos seguidas y luego uniéndolas con un software adecuado o, lo más sencillo, recortando una foto horizontal por arriba y abajo, creando un efecto panorámico.

SOBRE LOS ENCUADRES

A la hora de realizar las fotos, eligiremos un tipo de encuadre u otro dependiendo de lo que queramos destacar y la forma de componer dicha foto. Mi consejo es que pruebes a realizar todo tipo de encuadres y lograrás encontrar el tipo que te gusta, tu propia forma de "ver la foto". Es un paso importante para crear tu propio "estilo" de foto.Notas

Cuando iluminas una escena en el estudio, siempre se hace pensando desde el lugar desde el que vas a realizar la foto. Así pues, evita moverte del lugar previsto desde el cual has de disparar. Pues obtendrás un efecto distinto al previsto.

Recuerda que para una misma iluminación, puedes realizar muchas fotos, tan solo has de modificar los encuadres, gestos y poses del modelo.

Trata a los modelos, maquilladores/as y estilistas con respecto y educación, así lograrás mejores fotos y posiblemente repetir la experiencia. De lo contrario no volverán a trabajar contigo y lo peor de todo, no hablarán muy bien de ti y te cerrará puertas a la hora de encontrar nuevos colaboradores.

Procura llevar los deberes hechos y no perderás tiempo en el estudio y sobre todo, no se lo harás perder a los demás. Tener claro lo que quieres hacer, da mucha confianza a toda la gente que te rodea y se trabaja mejor.

A la hora de planificar una sesión, hazlo con tiempo y con gente responsable, este mundillo es muy informal y es fácil llevarte disgustos que puedes evitar atándolo todo con varias semanas de antelación.

Si te comprometes a trabajar con tus colaboradores en modo de intercambio de fotos (trueque, TFP, TFCD, etc), se serio y entrega las fotos pronto, si no, perderás

credibilidad y la próxima vez que desees trabajar con estos colaboradores, “estarán ocupados”.

Lleva siempre contigo un contrato modelo para tus colaboradores donde deje claras las intenciones de la sesión, el uso de las fotos, etc. Puedes usar algunos de los que anexo en el libro. (poner los contratos y links a PDF).

Si en alguna foto se te ha colado algún elemento con el que no contabas, léase… parte superior del fondo, un flash, una pata de un trípode o cosas de este tipo, no te digas a ti mismo esa famosa frase de fotógrafo digital: “luego lo retoco con Photoshop”. Por favor, no pierdas el tiempo en hacer el trabajo dos veces, cuando hagas las fotos y las vayas revisando en el ordenador con el modelo, si alguna la tienes que repetir, ¡hazlo!. Para eso has montado la sesión, olvida el Photoshop cuando veas cosas mal hechas. Otra cosa es cuando haces fotos pensando ya en el retoque que piensas hacerle, como efectos especiales (FX) o tus locuras creativas. Si no es el caso, insisto, repite la foto.

USO DEL FOTOMETRO/FLASHIMETRO

Una vez colocadas las luces que deseas usar, siempre hay que medir con el fotómetro dichas luces. La forma cómoda de medir bien la luz es ponerte en el lugar donde posará el modelo. Pongamos que vas a iluminar con un par de flashes, primero irige el fotómetro hacia la primera luz y dispara ese flash, manteniendo el otro apagado. Luego apaga el que disparaste y enciende el otro, mide. Si uno da por ejemplo f8 para una velocidad de 125 e Iso 100 y el otro es f5,6 para la misma velocidad e Iso, significa que obtendrás una foto contrastada, es decir, que poniendo en tu cámara f8, 1/125, obtendrás esa zona muy bien iluminada y la otra será practicamente un leve relleno, captando entonces luces y sombras en el modelo.

Haz pruebas poniendo los flashes a igual potencia, otras veces dejando uno a f8 y el otro a f4, etc. De ese modo podrás notar tu mismo los efectos que causan las luces en el modelo. Estudia los esquemas que hay en el libro y analiza dónde están las luces y la diferencia de potencia de un flash con el otro. Es un ejercicio estupendo para aprender a entender la luz y luego experimentar con ella.

Ahora bien, recuerda algo importante, a la hora de medir, cuando vayas a disparar con la cámara, recuerda poner siempre el valor medido más alto, es decir, si mediste dos luces y obtuviste f8 y f5,6, en tu cámara deberás usar el f8. Igual te preguntas... ¿por qué? ¡¡Haz la prueba!! Haz una foto con f8 y la otra a f5,6. Seguro que al ver los resultados no se te olvidará nunca esta regla.

Conclusión

Espero y deseo que con todas estas cosas que he mencionado, te hayan servido para aprender y/o mejorar tus fotos de retrato de estudio.

De lo que estoy seguro es que lograrás imágenes que jamás te habrías imaginado que podrías llegar a hacer.

Como habrás podido comprobar, gran porcentaje de la ejecución de este tipo de fotos es puro sentido común. No hace falta tener grandes conocimientos técnicos para realizar buenas fotos, es más valioso tener buenas ideas y buscar la forma de llevarla a cabo.

La técnica se aprende para luego olvidarla, quiero que decir con esto, que para cuando hayas realizado cientos o miles de fotos usando estas sencillas pautas, ya no te preguntarás en futuras sesiones, si debes colocar la luz aquí o allí, a que potencia o que objetivo y diafragma deberás usar, simplemente lo harás.

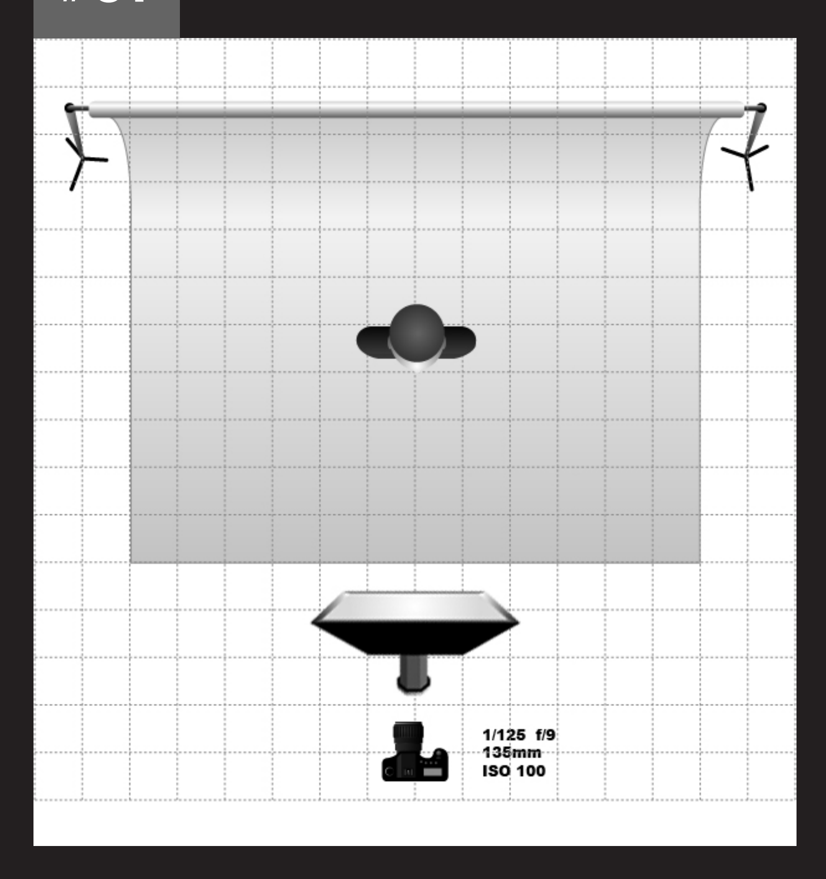
Esto es como el conducir un coche, después de tantas horas con la teoría y la práctica, ya no te paras a pensar que debes pisar el embrague para cambiar de marcha o pisar el acelerador para acelerar, simplemente lo haces.

Ni que decir tiene, que aún a pesar de que esto es un libro y por tanto es un medio “frio” de aprender, me tienes a tu disposición en mi correo electrónico para cualquier consulta o dudas que te plantees. (efraim@efraimweb.com)

También iré poniendo en la web algunas pistas de cómo realizar fotos y mejorar las tuyas siempre que lo desees. (www.efraimfoto.comt)

Que disfrutes mucho y saques lo mejor de ti mismo a la hora de iluminar retratos.

#01

Modelo:
Marta García de Poblavieja

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

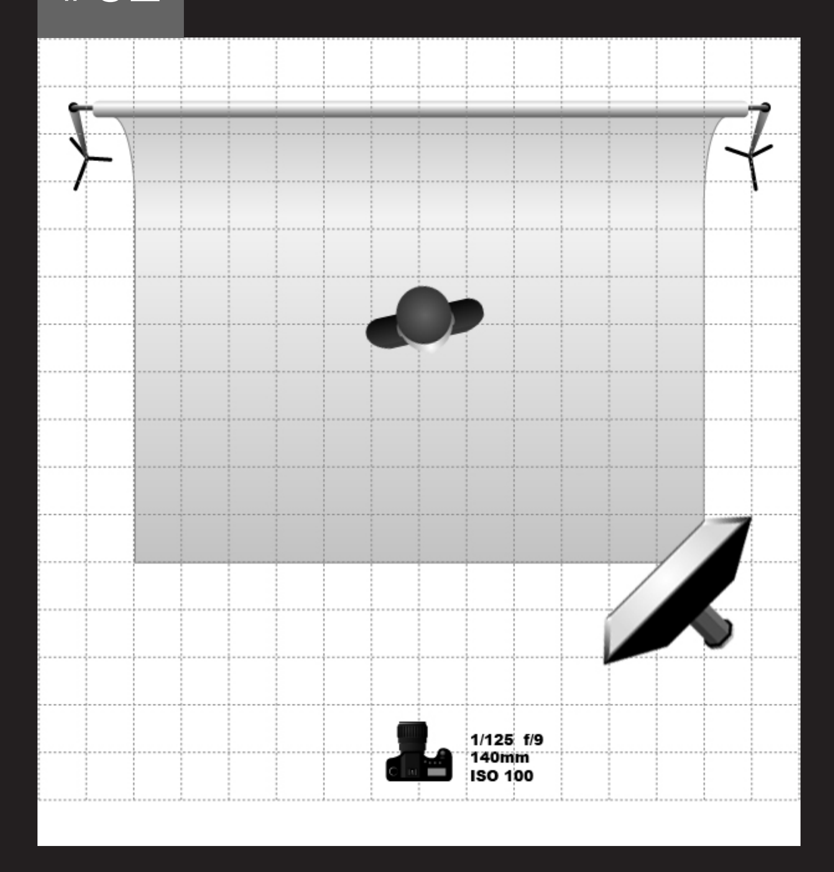
Valores:
1/125 f/9
135mm
ISO 100

En este esquema tenemos al modelo a más de metro y medio del fondo blanco, de modo que en la foto final, nos queda un tono grisáceo en vez de blanco, debido a que apenas llega luz al fondo. El encuadre es un primer plano clásico. Este tipo de plano es perfecto para actores y actrices que buscan renovar su book.

#02

Modelo:
Marta García de Poblavieja

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

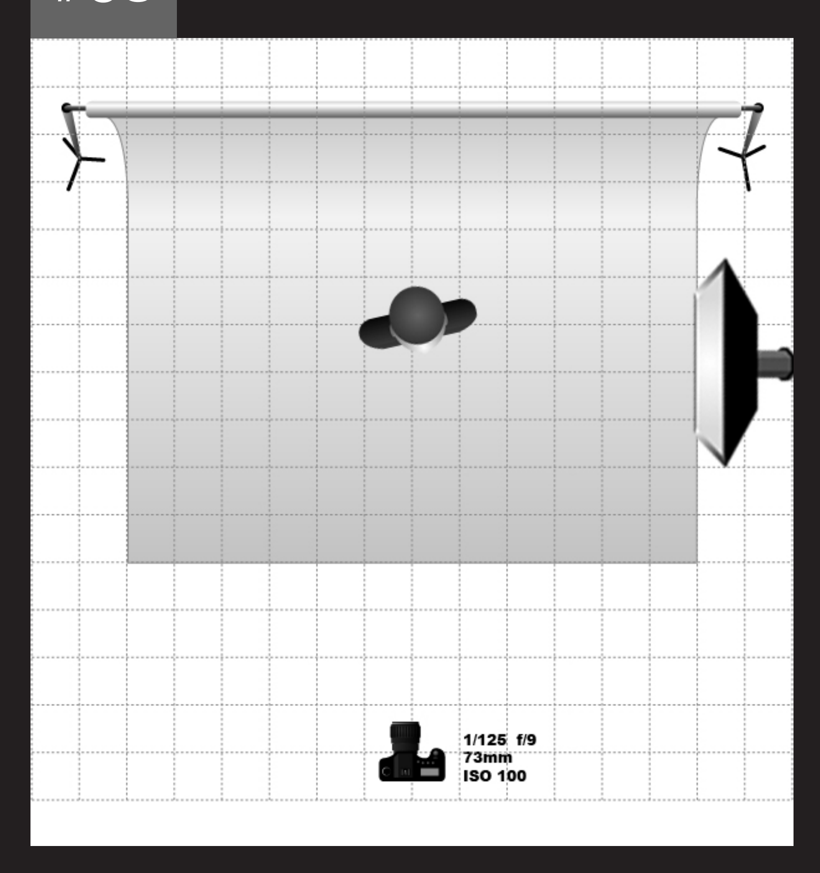
Valores:
1/125 f/9
140mm
ISO 100

Manteniendo la distancia del modelo/fondo del esquema uno, ponemos el flash a unos 45º en la derecha y el modelo se gira un poco de modo que se creen sombras en la zona izquierda (la derecha del modelo). El encuadre es un plano medio cerrado, pues un plano medio sería hasta la cintura.

#03

Modelo:
Marta García de Poblavieja

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

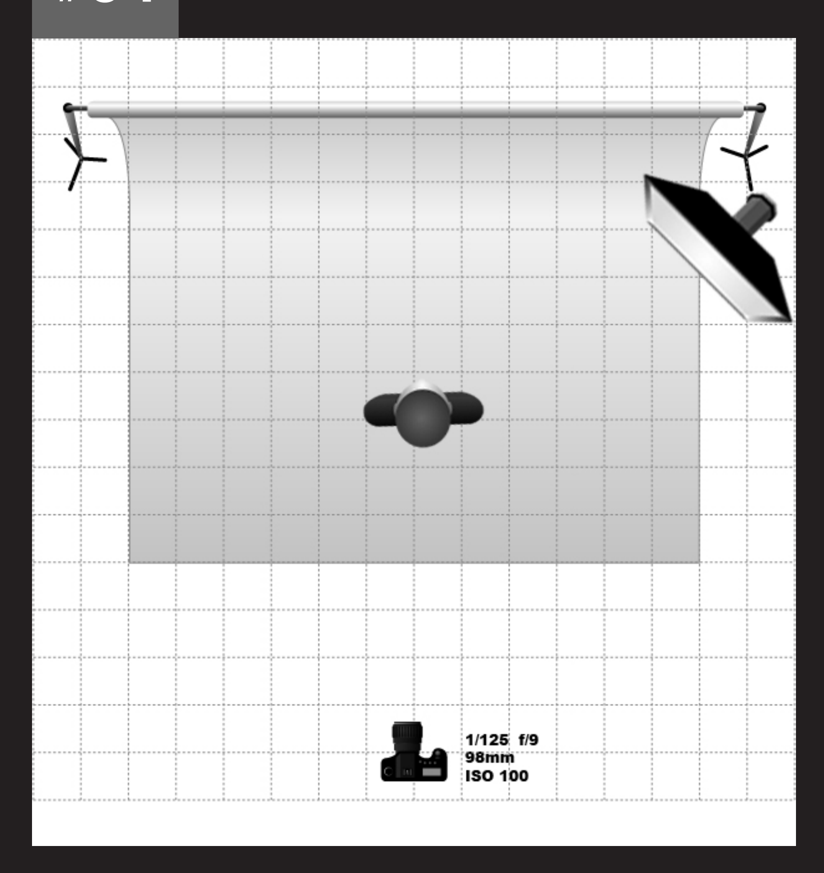
Valores:
1/125 f/9
73mm
ISO 100

Esta vez con el flash en la derecha y el modelo ladeado un poco, conseguimos esas sombras duras en la izquierda. El encuadre es un plano medio abierto. Con este tipo de luz se consigue dramatizar mucho los gestos del modelo gracias a esas sombras.

#04

Modelo:
Marta García de Poblavieja

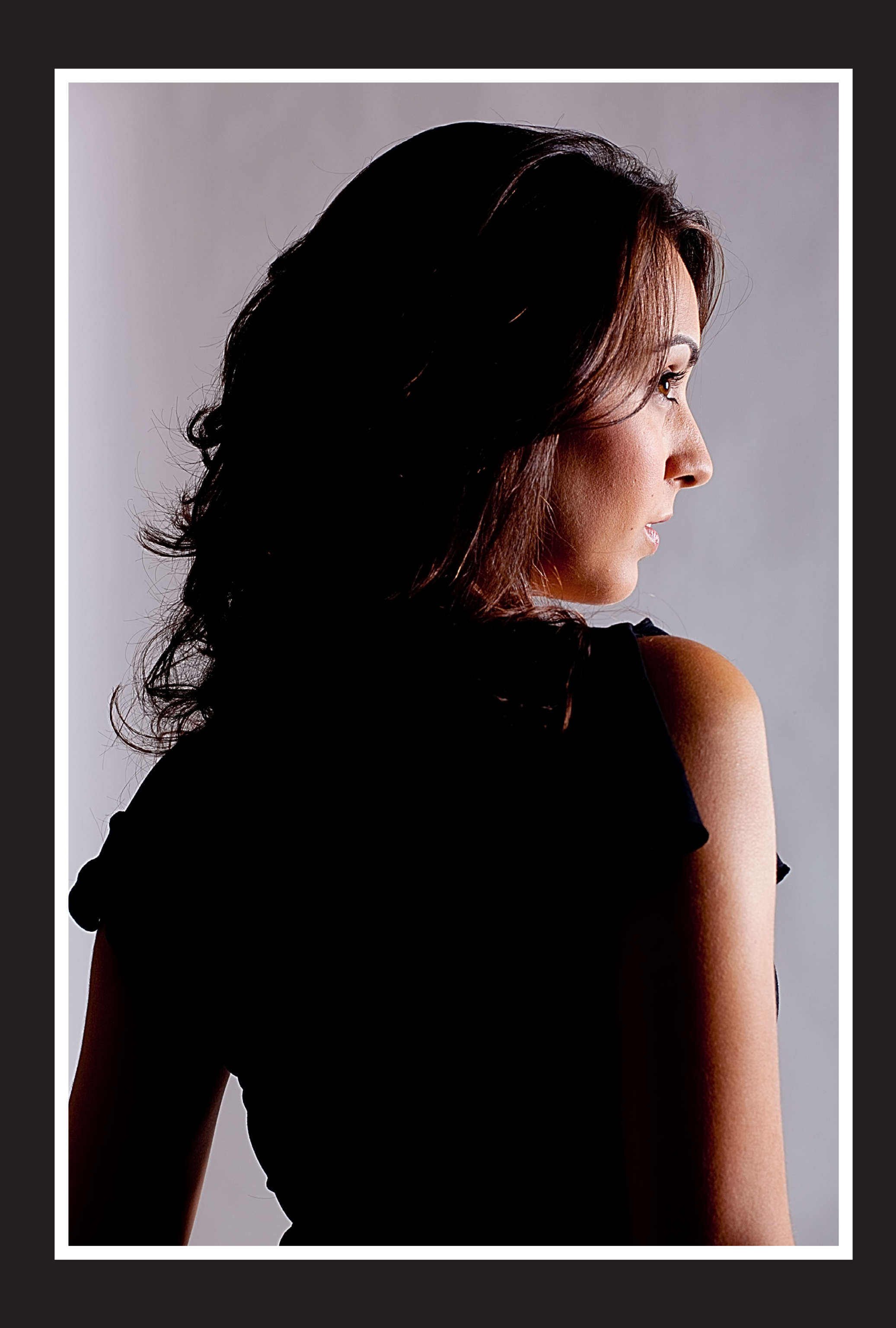
Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

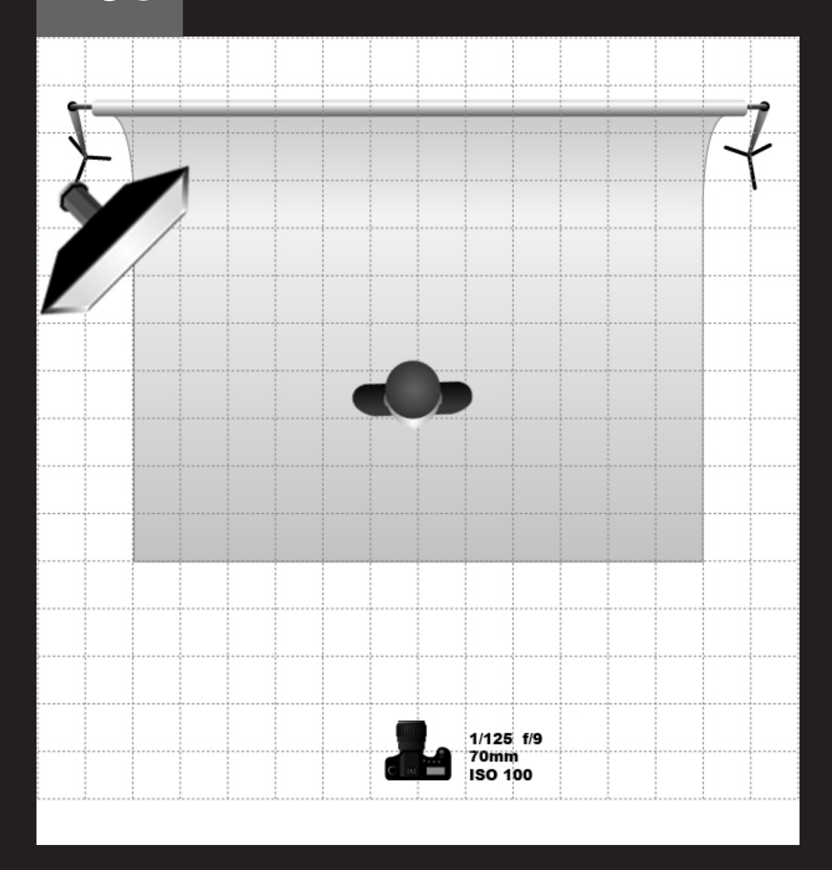
Valores:
1/125 f/9
98mm
ISO 100

Esta vez, con el flash en esta posición, logramos hacer perfiles muy resultones, dejando una gran zona de sombras en todas las zonas donde no incide la luz. Para esta foto he usado un plano medio.

#05

Modelo:
Lucía Molina Gañan

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

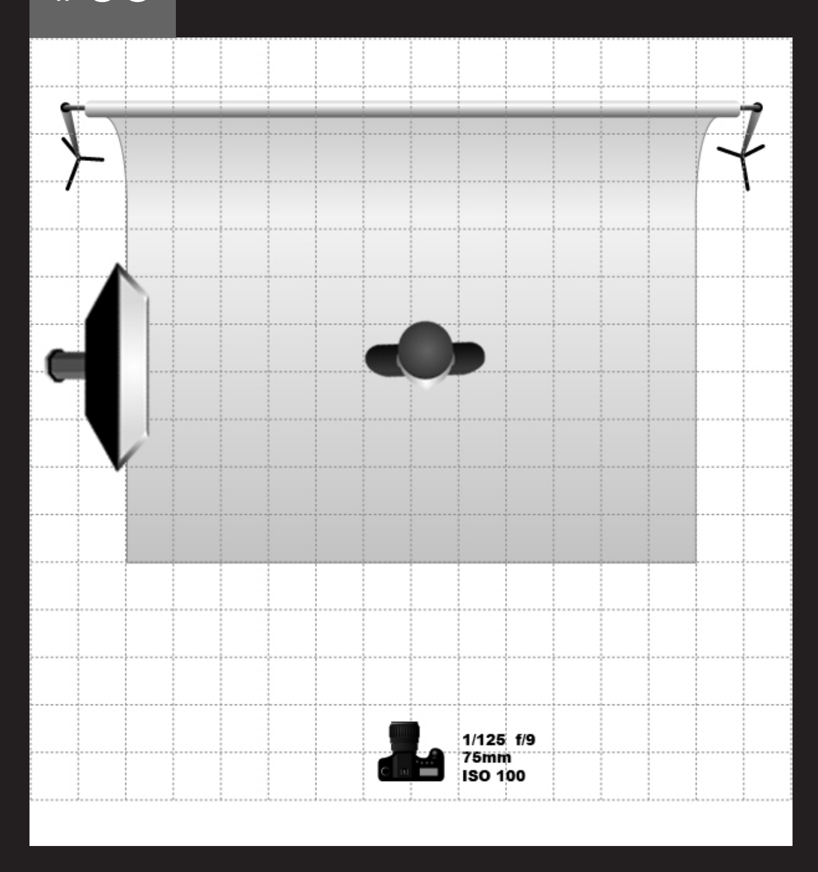
Valores:
1/125 f/9
70mm
ISO 100

La luz es como la del esquema 4 solo que iluminado por la izquierda. Esta vez cambiando la pose del modelo, obtenemos otro tipo de efecto con menos zonas de sombras. Sigue siendo un tipo de iluminación para perfilar y dramatizar rostros.

#06

Modelo:
Lucía Molina Gañan

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

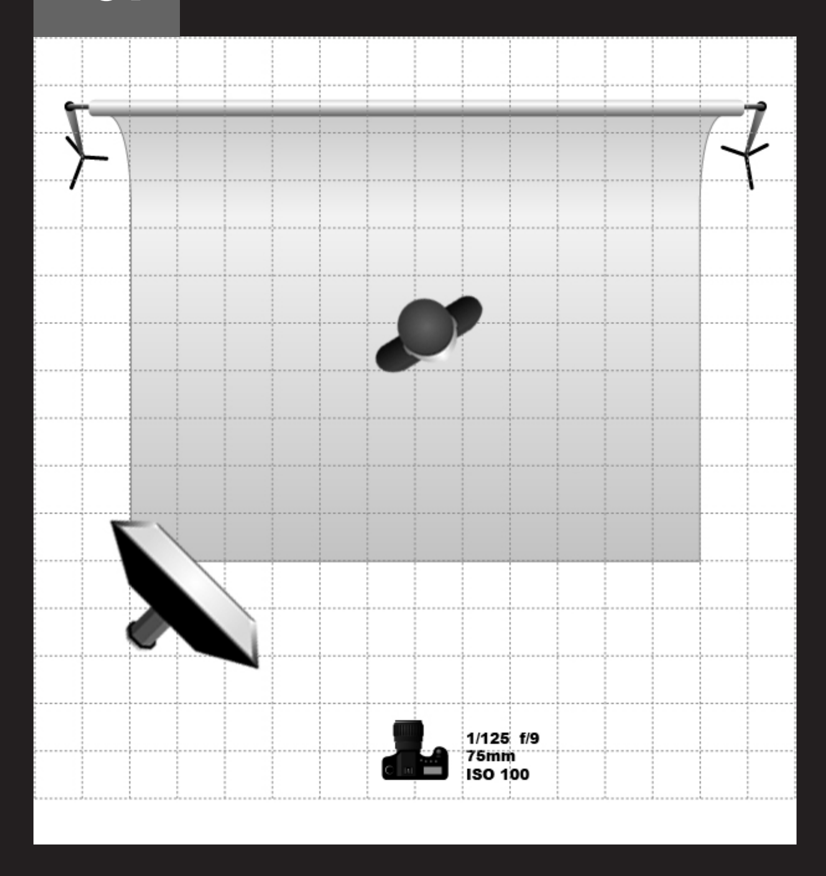
Valores:
1/125 f/9
75mm
ISO 100

Igual que el esquema 3 pero iluminando por la izquierda. Aún con esas sombras, se pueden lograr retratos muy frescos y atractivos en este encuadre de plano americano.

#07

Modelo:
Marta García de Poblavieja

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

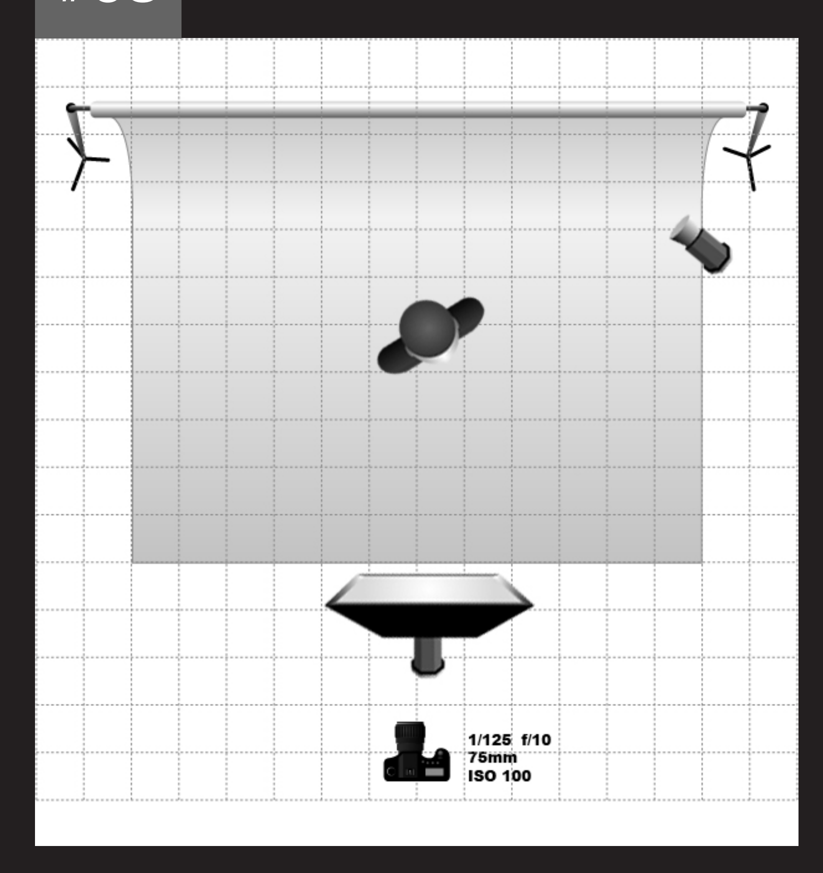
Valores:
1/125 f/9
75mm
ISO 100

La iluminación es como el esquema 2, con la diferencia de la pose del modelo y encuadre, que se trata de un primer plano abierto. Notareis la diferencia que hay entre uno y otro gracias a la pose y gesto del modelo.
El encuadre es muy comercial, dejando ese espacio a la derecha.

#08

Modelo:
Blanca Santiago

Maquillaje:
Patricia Romero

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

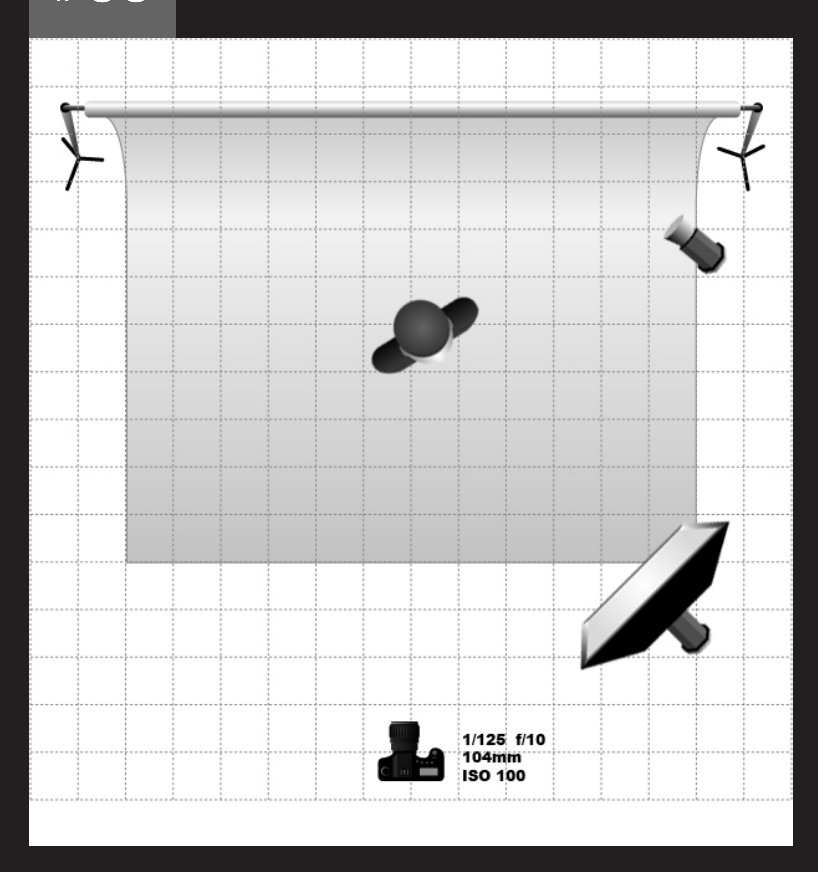
Valores:
1/125 f/10
75mm
ISO 100

Ahora tenemos dos flashes, uno en la posición del esquema 1 y otro para iluminar el fondo y dejar una aureola blanca. Por la posición del flash del fondo, notamos que el efecto es de una aureola ya que la zona inferior derecha de la foto no es blanca sino un gris claro. Dependiendo de la distancia, posición y potencia del flash del fondo, lograremos un blanco total en todas las zonas visibles del encuadre o no.
La medición en esta toma es de f8 para el flash principal y f11 para el fondo.

#09

Modelo:
Lucía Molina Gañan

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

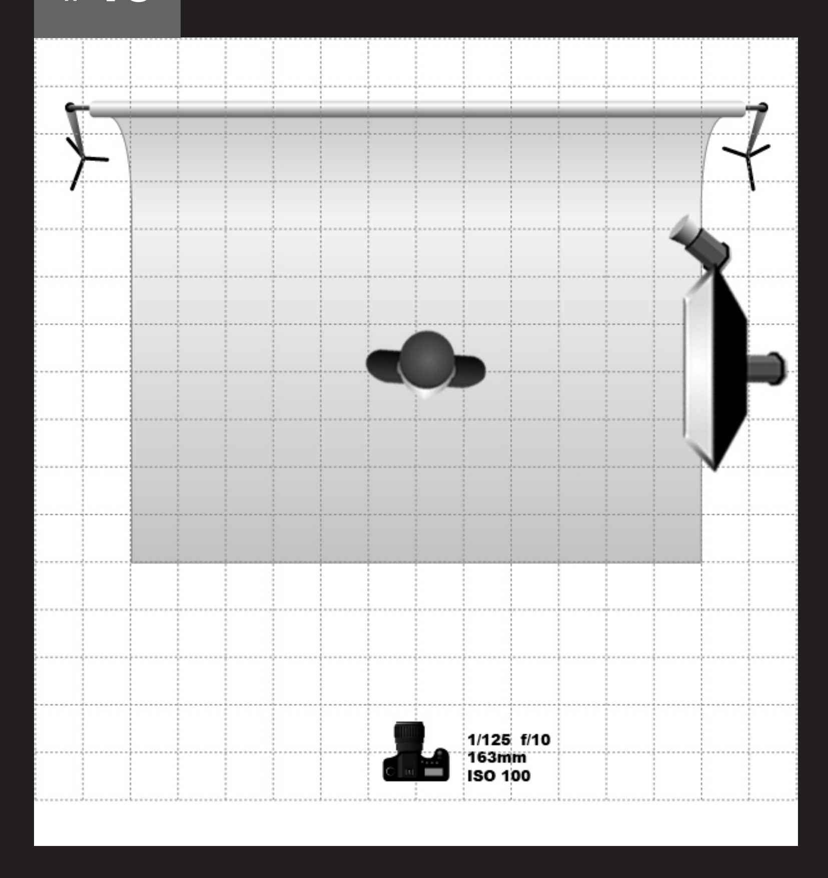
Valores:
1/125 f/10
104mm
ISO 100

Seguimos usando dos flashes y variando la posición del flash principal. La modelo esta desplazada un poco de la posición del esquema 9 con el fin de obtener en el fondo una zona blanca y otra más grisácea. Esto es a gusto del consumidor, si te gusta que todo sea blanco, pues colocas al modelo en el lugar adecuado donde incida la luz del fondo.

#10

Modelo:
Marta García de Poblavieja

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

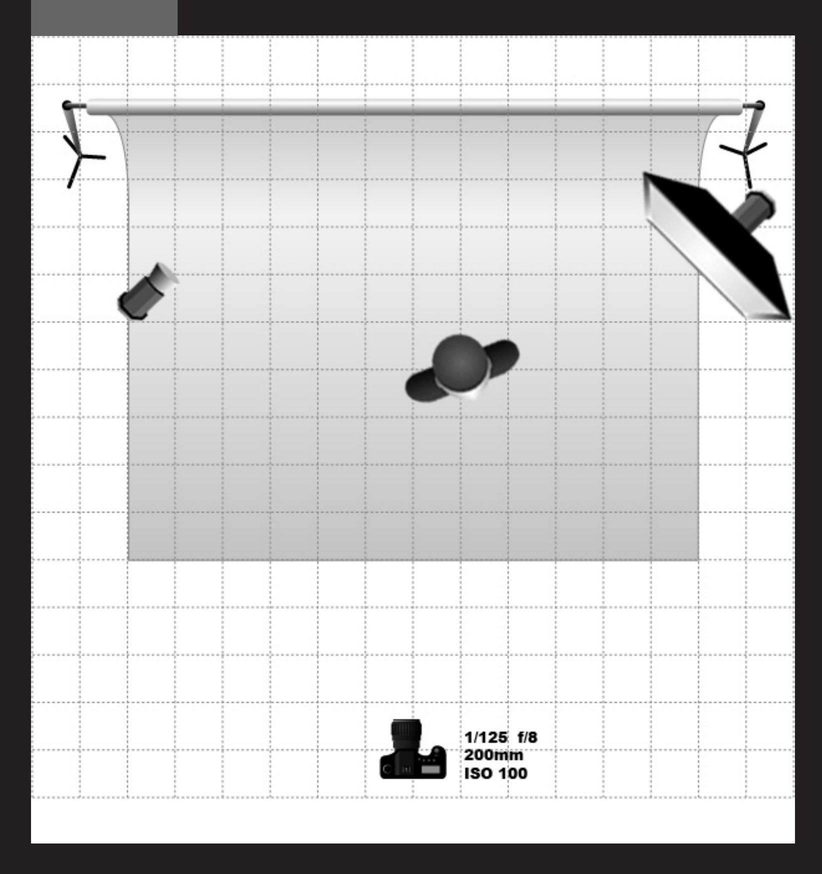
Valores:
1/125 f/10
163mm
ISO 100

La luz principal cambia a la posición del esquema 3 y la del fondo sigue en su misma posición.

#11

Modelo:
Mónica Sagrera

Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

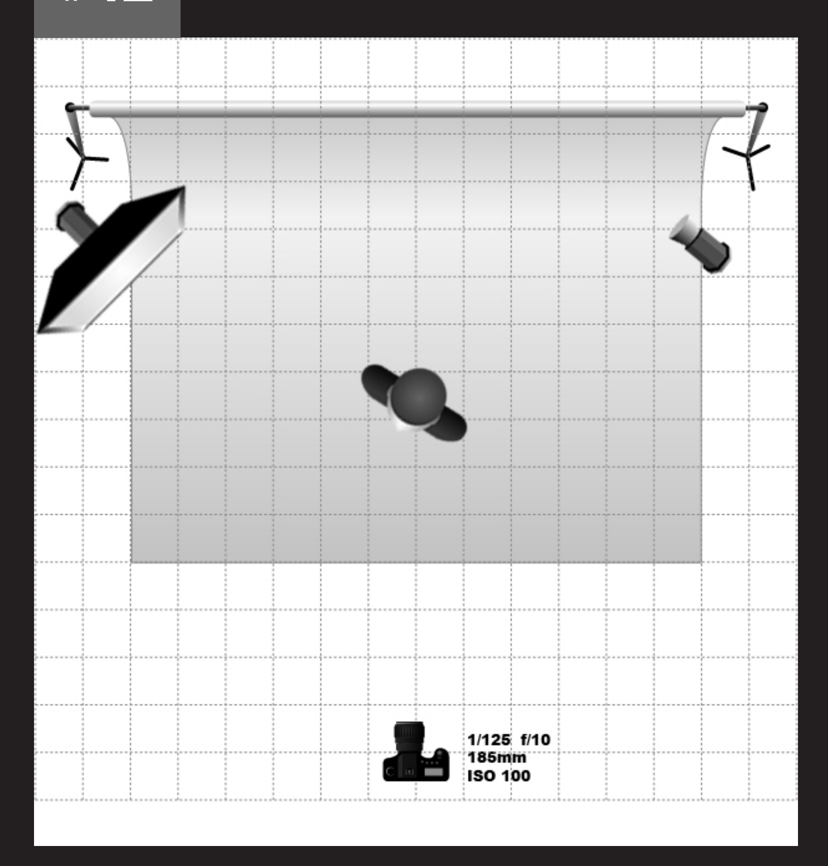
Valores:
1/125 f/8
200mm
ISO 100

La luz principal cambia a la posición del esquema 12, una iluminación en 45º desde detrás del modelo a la derecha. Además usamos un flash para iluminar el fondo y sacar un blanco luminoso. De este modo logramos cierto dramatismo en el rostro gracias a esas sombras que se provocan en la izquierda.

#12

Modelo:
Beatriz Morente Hernández

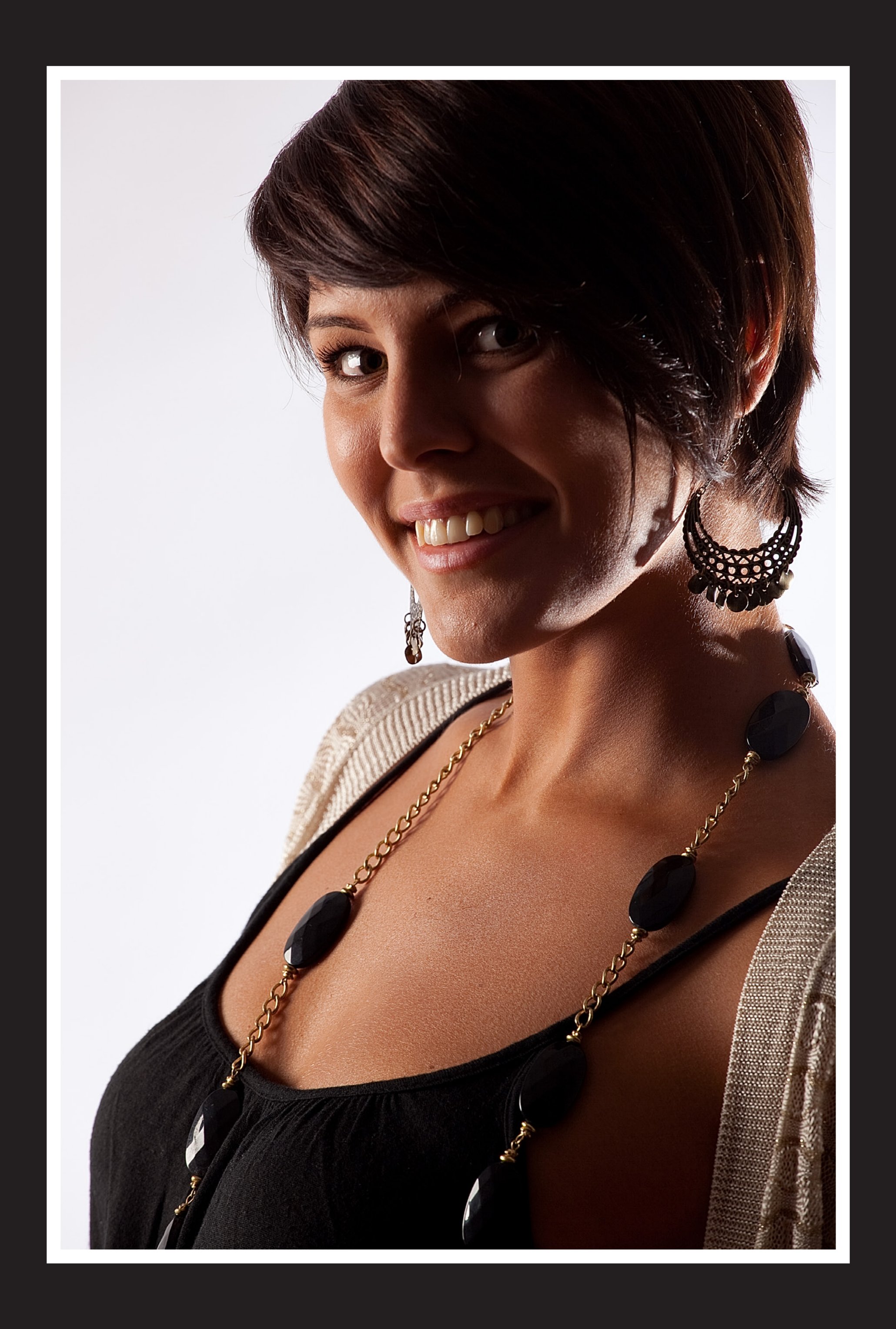
Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

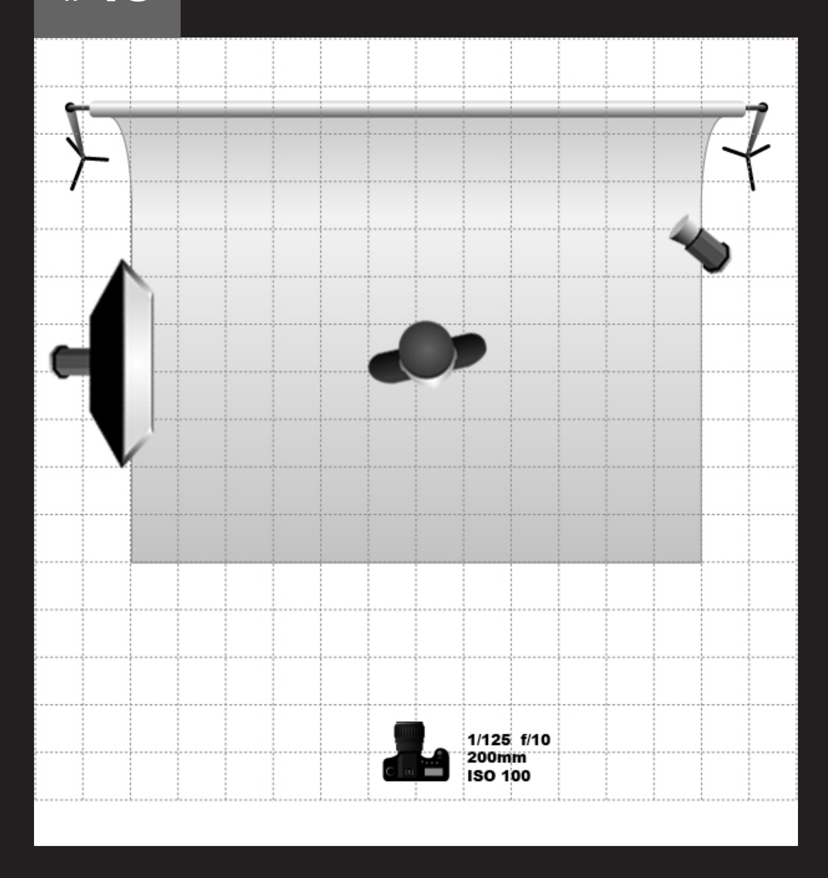
Valores:
1/125 f/10
185mm
ISO 100

Seguimos variando la posición de la luz principal sin tocar la del fondo. La luz que entra por la mejilla izquierda de la modelo, es la de rebote del fondo debido a la proximidad de la modelo al fondo y la potencia de ese flash. Se puede quitar poniendo un reflector negro detrás y a la derecha o alejando el modelo del fondo.

#13

Modelo:
Beatriz Morente Hernández

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

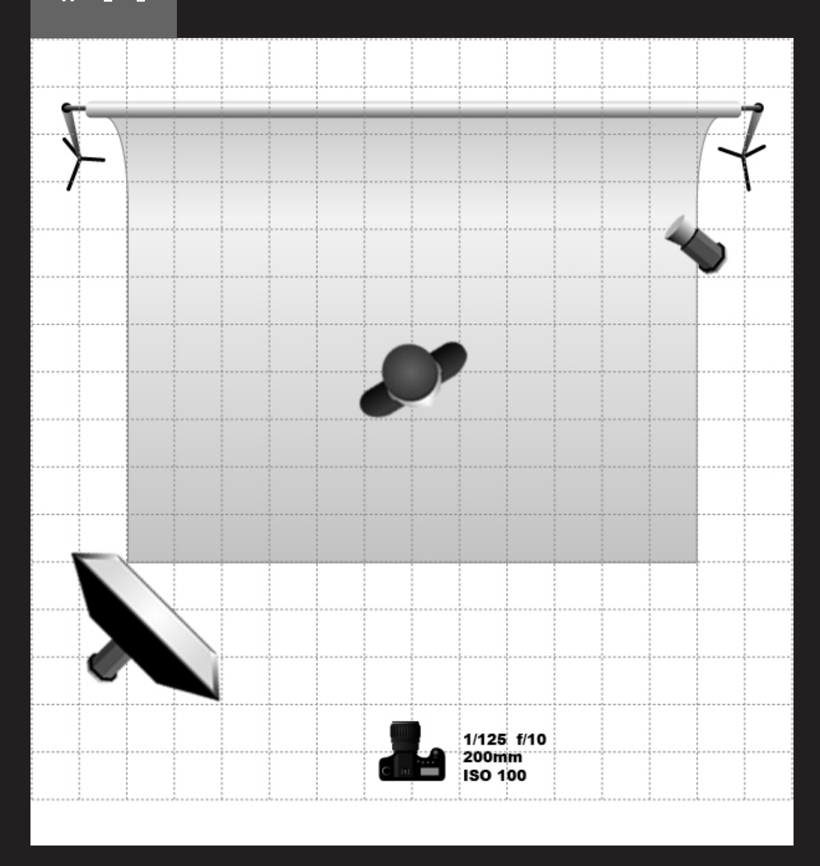
Valores:
1/125 f/10
200mm
ISO 100

Solo destacar que el flash de fondo se cambió a f8 para lograr ese gris claro.

#14

Modelo:
Gema Miguel García

Maquillaje:
Paz Canon Arregui
Minerva Sánchez

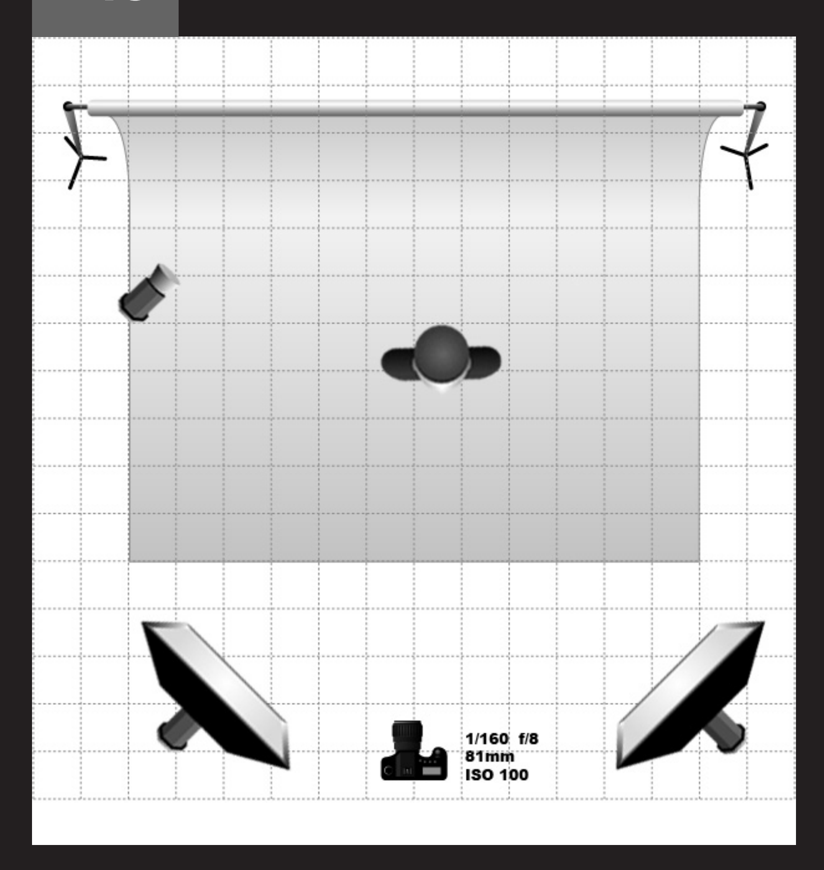
Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

Valores:
1/125 f/10
200mm
ISO 100

Un primer plano cerrado en el cual dejamos entrar la luz del fondo por la zona de sombras. Como dije anteriormente, se puede evitar eso para lograr otro efecto distinto.

Modelo:
Mónica Sagrera

Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

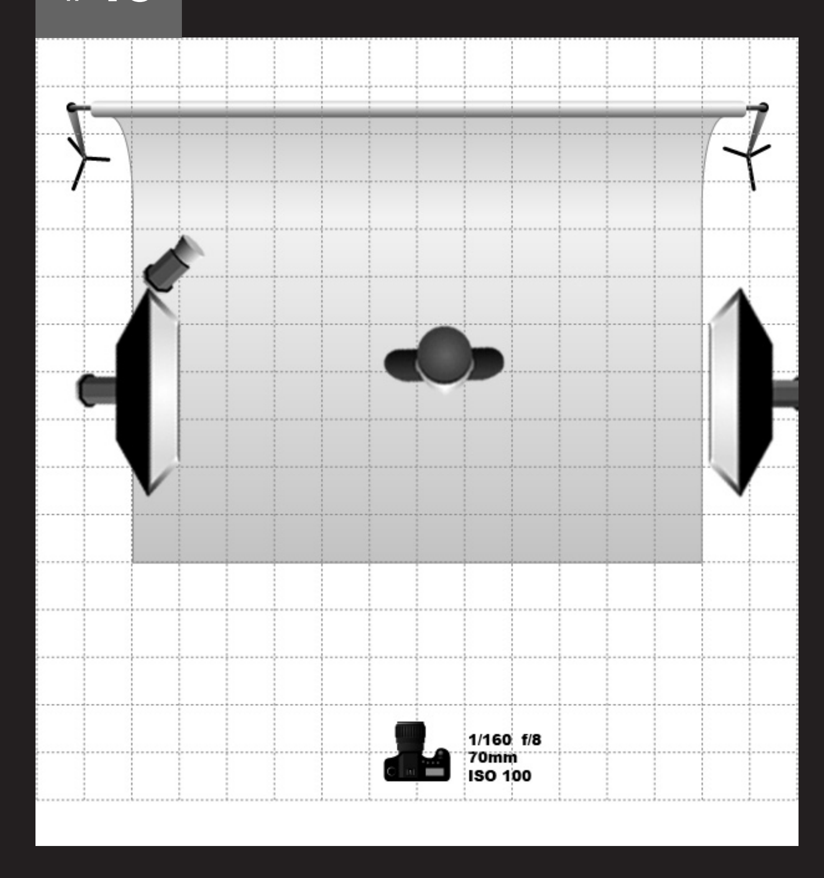
Valores:
1/160 f/9
81mm
ISO 100

Esta vez usamos dos flashes frontales a 45º. El efecto es prácticamente igual que si usáramos un solo flash frontal, con diferencia de que se provocan ciertas sombras y además logramos más movilidad para nosotros a la hora de disparar, pues no tenemos el flash delante. También usamos un flash para iluminar el fondo y sacar un blanco tirando a gris, esto se logra poniendo el flash a poca potencia.

#16

Modelo:
Mónica Sagrera

Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

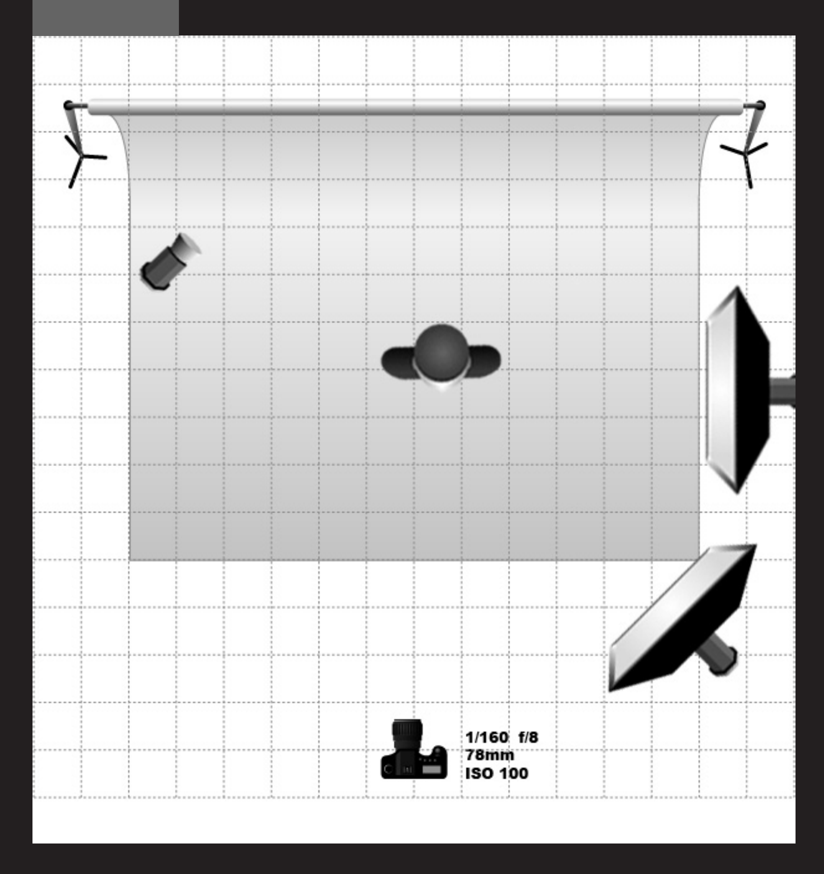
Valores:
1/160 f/81
70mm
ISO 100

Esta vez usamos dos flashes uno en cada lado del modelo para lograr unas sombras centrales en el modelo. También usamos un flash para iluminar el fondo y sacar un blanco tirando a gris, esto se logra poniendo el flash a poca potencia.

#17

Modelo:
Blanca Santiago

Maquillaje:
Patricia Romero

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

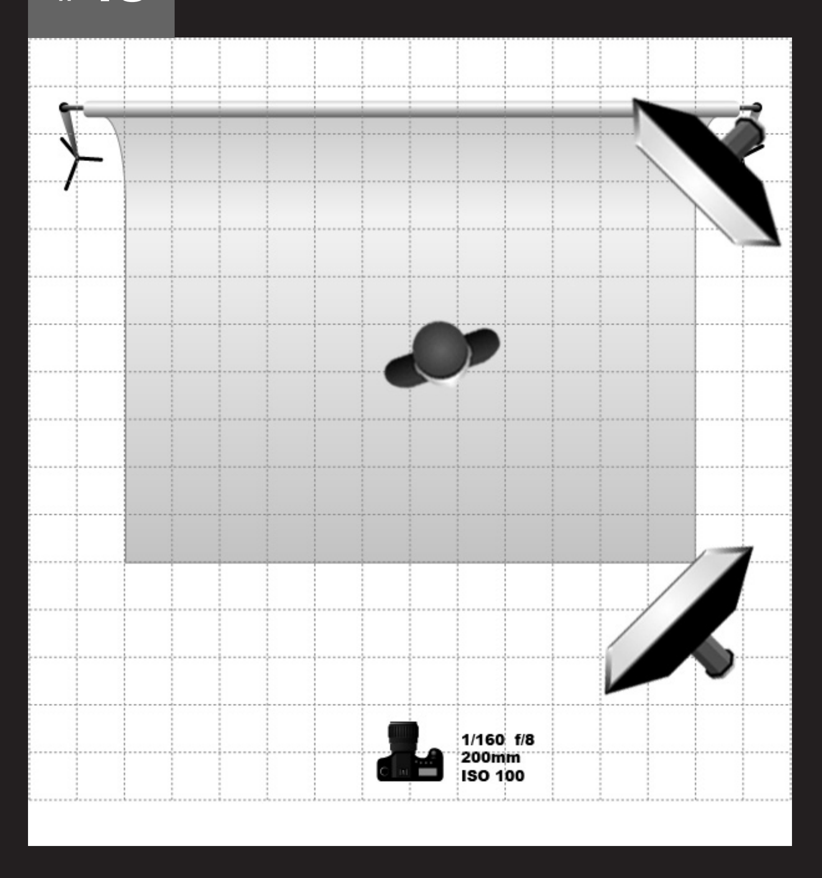
Valores:
1/160 f/8
78mm
ISO 100

Con este tipo de iluminación, logramos ciertas sombras que se proyectan hacían la izquierda, dando volumen a la toma. También usamos un flash para iluminar el fondo y sacar un blanco sucio, esto se logra poniendo el flash a poca potencia.

#18

Modelo:
Rafael Casette

Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

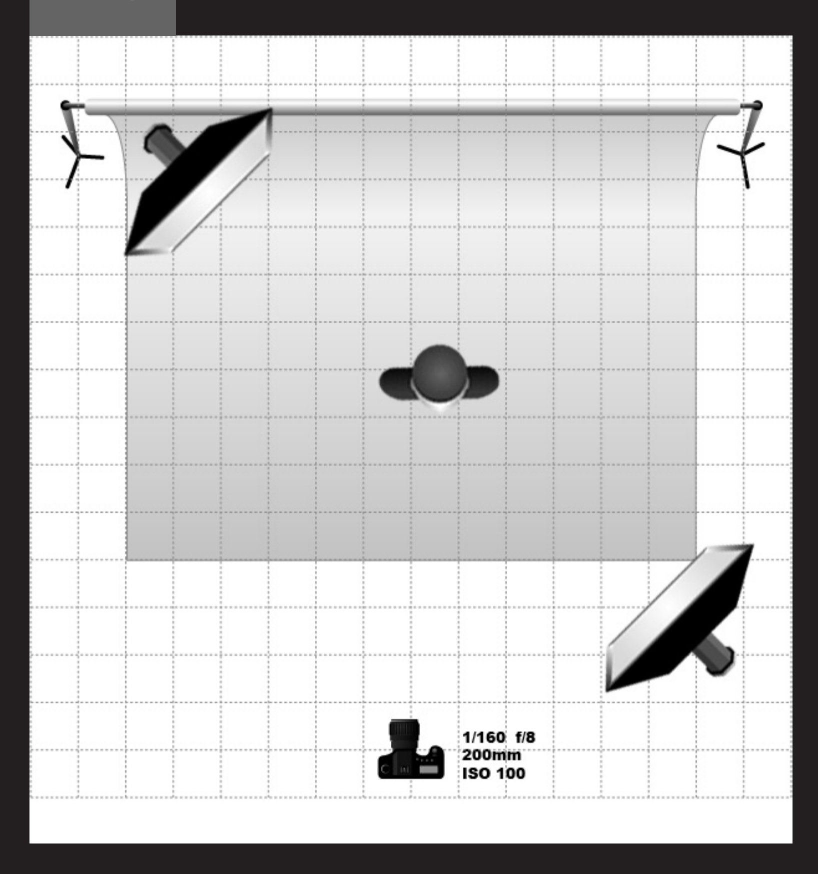
Valores:
1/160 f/8
200mm
ISO 100

Similar al esquema 2 pero iluminando al modelo en ángulo por detrás, creando un poco de volumen gracias a esa luz.

#19

Modelo:
Rafael Casette

Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

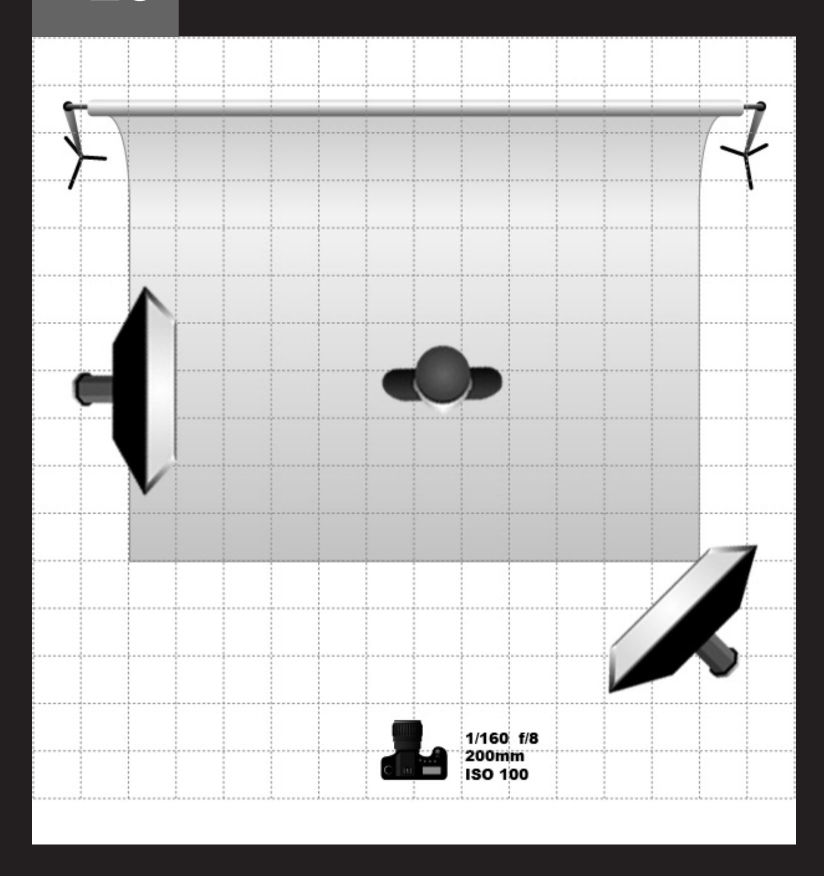
Valores:
1/160 f/8
200mm
ISO 100

Similar al esquema 18 pero creando el efecto de luz desde otro ángulo. Así logramos jugar con algunas sombras en la izquierda.

#20

Modelo:
Rafael Casette

Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

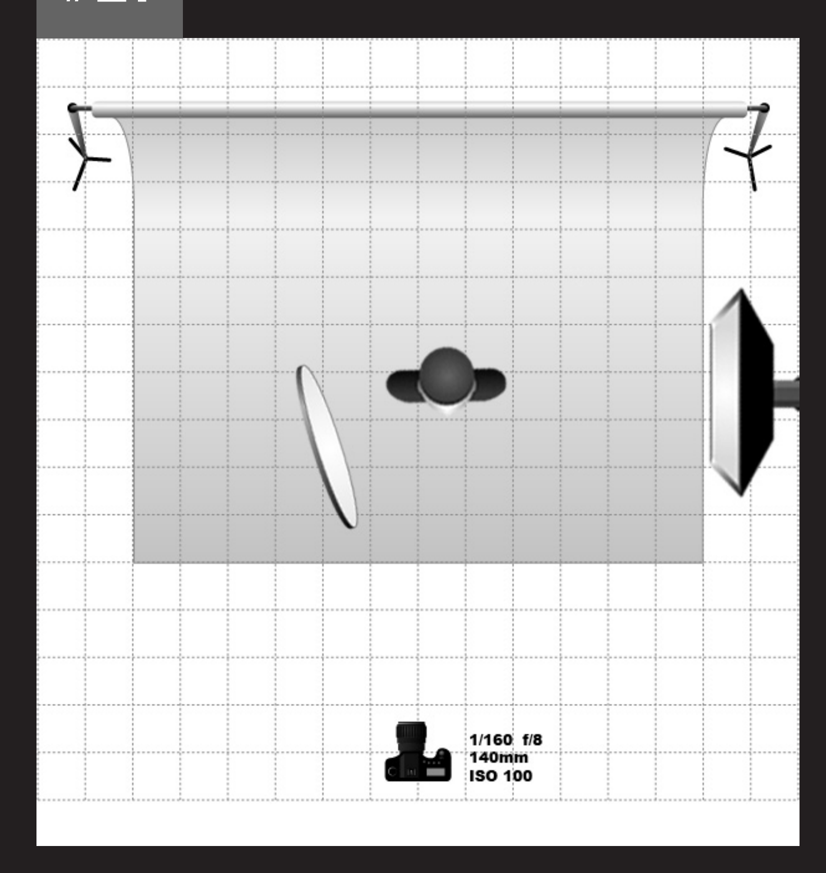
Valores:
1/160 f/8
200mm
ISO 100

Similar al esquema 19 pero creando el efecto de luz desde otro ángulo. Las sombras de la izquierda se suavizan mucho.

#21

Modelo:
Rafael Casette

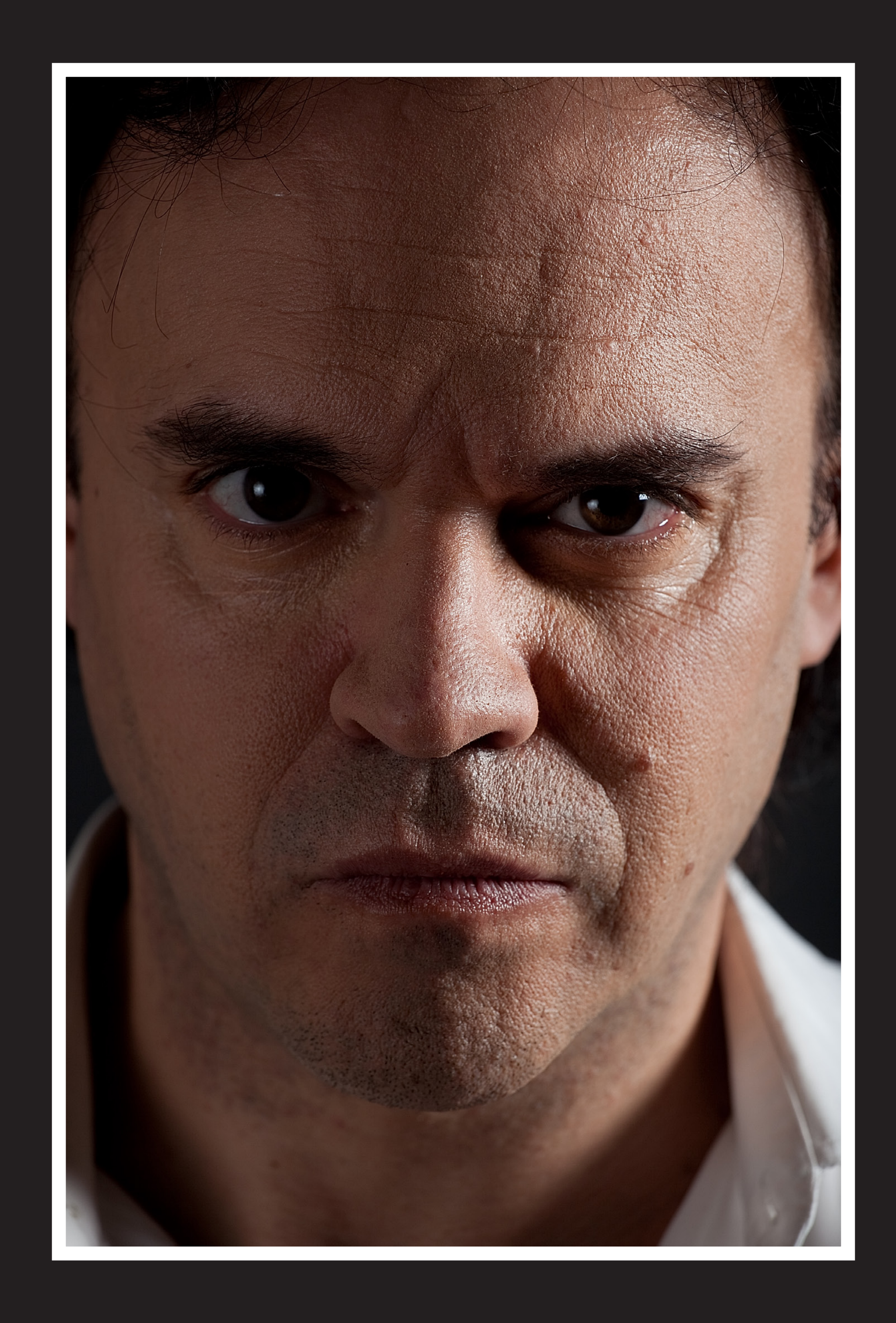
Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

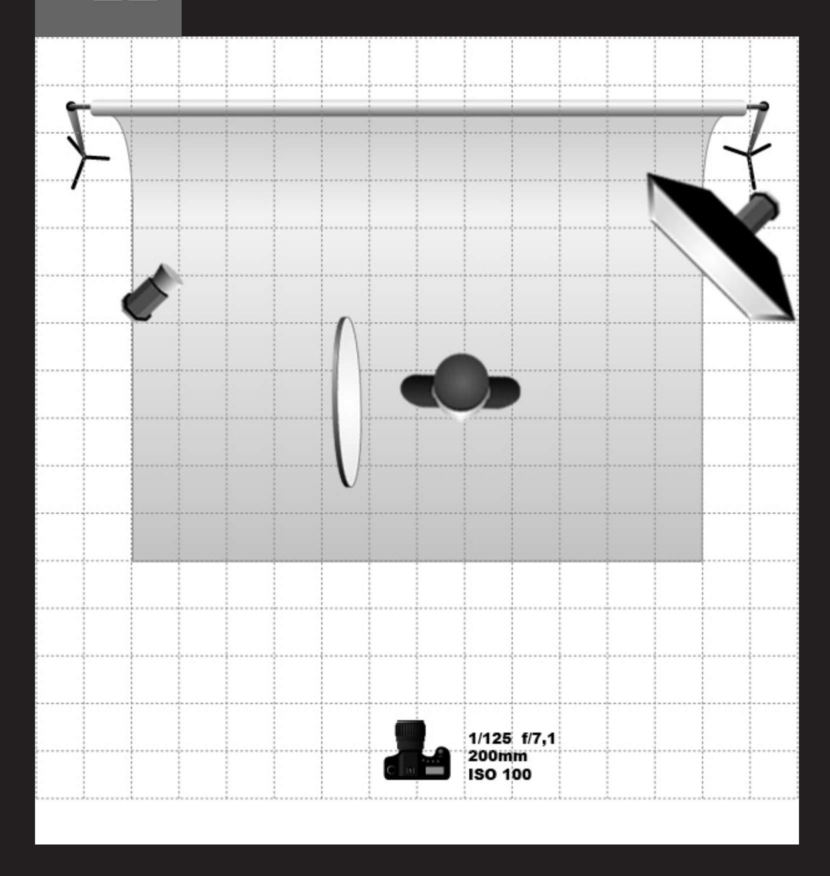
Valores:
1/160 f/8
140mm
ISO 100

Un primer plano cerrado que nos centra la vista en la mirada del modelo y la luz nos aporta cierto aire de intriga o misterio. La parte de sombra la logramos con un reflector plata, que lo que hace es suavizar las pronunciadas sombras que provoca la luz principal ubicada a la derecha del modelo.

#22

Modelo:
Rafael Casette

Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

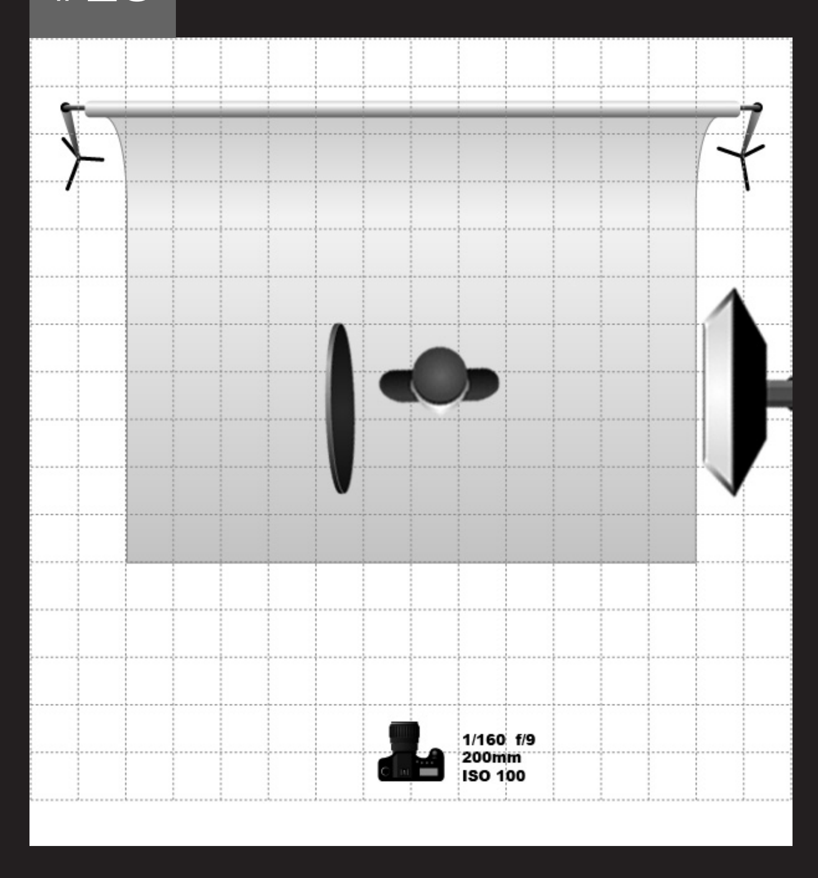
Valores:
1/125 f/7,1
200mm
ISO 100

Muy similar al esquema 21, pero utilizando un fondo blanco que iluminamos suavemente y la luz principal la ponemos un poco más atrás del modelo para perfilar su rostro.

#23

Modelo:
Rafael Casette

Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

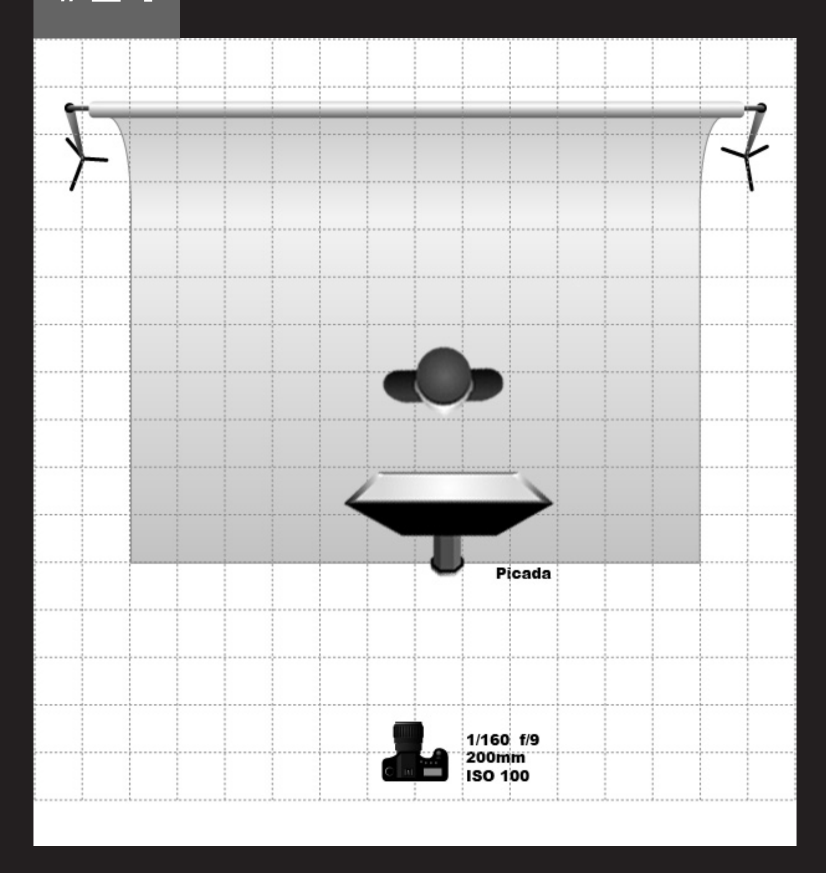
Valores:
1/160 f/9
200mm
ISO 100

Como el esquema 21, pero utilizando un fondo negro y un reflector negro a la izquierda, de modo que logramos una imagen dura con sombras profundas.

#24

Modelo:
Rafael Casette

Maquillaje:
Pía Quintanilla

Equipo:
Canon 5D
Canon 70-200mm f4

Valores:
1/160 f/9
200mm
ISO 100

Como el esquema 1, pero utilizando un fondo negro y la luz principal está picada, es decir, muy alta y orientada hacia abajo. Con esta iluminación perdemos el brillo de los ojos y se provocan unas sombras duras en las cuencas de sus ojos, bajo la nariz y barbilla. El resultado que obtenemos es bastante inquietante e incluso tenebroso.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría dar las gracias a todas esas personas que no solo me han apoyado en este proyecto sino que además han colaborado para que se hiciera realidad:

A los modelos: Blanca Santiago, Beatriz Morente, Gema Miguel, Lucía Molina, Rafa Casette, Liber Holgado, Marta García, Mónica Sagrera, Laura Medina,

A las maquilladoras: Paz Canon, Minerva Sánchez, Pia Quintanilla, Patricia Romero,

A mis dos buenos y pacientes amigos: Jorge Martín, que entre otras muchas cosas, me ha ayudado con la maquetación del libro. Jose Manuel Alfaro por ayudarme en la organización de las sesiones junto con Jorge.

A mis niñas, que se han ganado el cielo por su paciencia con mis ausencias los fines de semana para hacer las fotos: Menchu y Carla.

Gracias a todos, de verdad, por haber colaborado en este proyecto y por compartir vuestro tiempo y trabajo conmigo, ha sido un verdadero placer trabajar con todos vosotros.

ENLACES

http://www.ojodigital,com
Gran foro de fotografía en español. Aprenderás mucho aquí.
http://www.fotopunto.com
Una estupenda web para localizar modelos, maquilladores y estilistas.
http://www.fotoplatino.com
Otra gran web para localizar modelos, maquilladores y estilistas.

josemanuel
alfaro.es

